STUDIO GHIBLI 絵コンテ全集 第Ⅲ期

太陽の王子 オルスの大島 漢

東映アニメーション作品

演出 高畑 熱

絵コンテ作画・大塚康生

STUDIO GHIBLI 絵コンテ全集 第 II 期

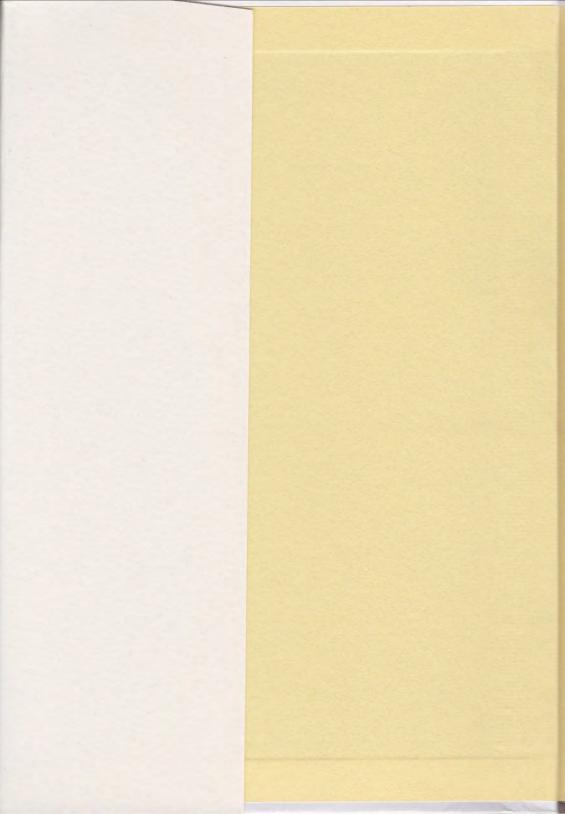
太陽の王子 ホルスの 大島 険

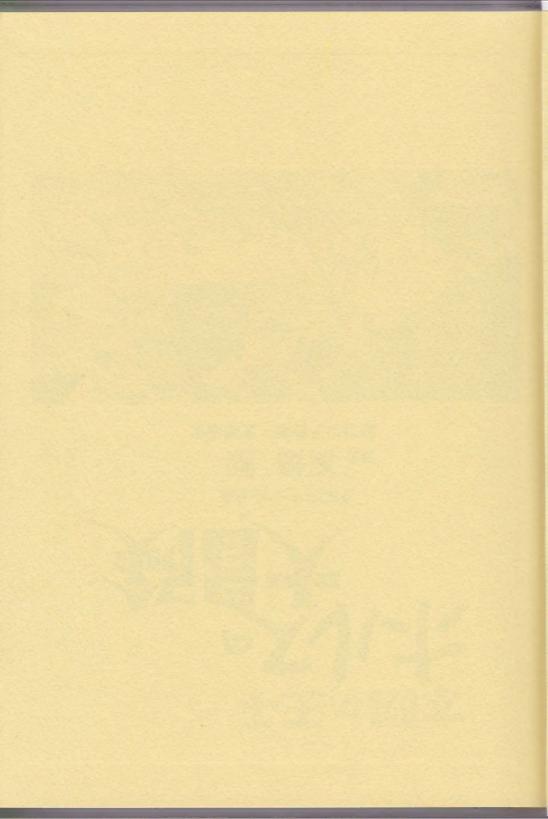
東映アニメーション作品

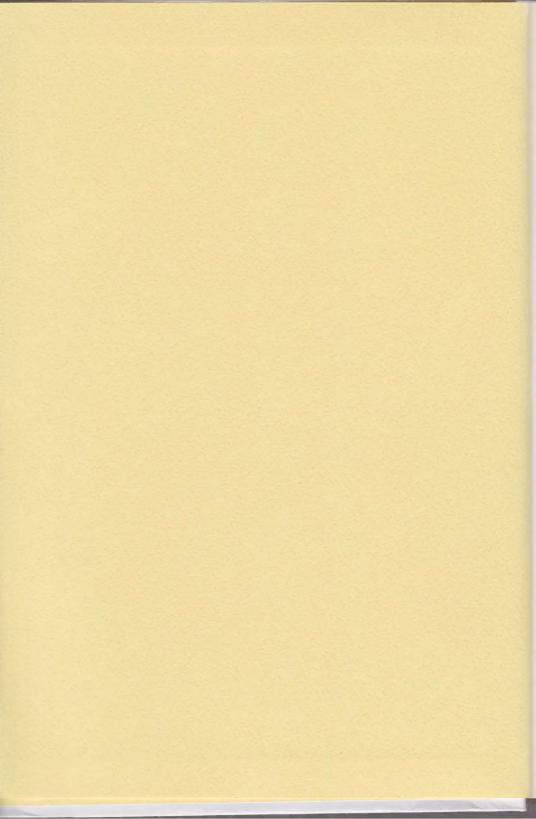
演出 高畑 勲 絵コンテ作画・大塚康生

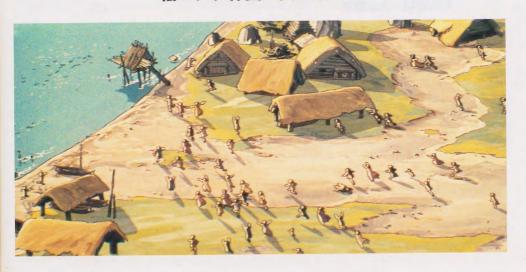

本陽の王子 ナルスの大島 政

東映アニメーション作品

演出 高畑 勲 絵コンテ作画・大塚康生

目 次

復刻に際しての注記/高畑勲	2
絵コンテの見方	_
用語解説	4
STAFF & CAST	6
DATA	8
1パート (シーン1-1~25-8)	9
2パート (シーン26-1~71-42)	179
3パート (シーン73-1~92-1)	355
性叫索箱 / 十烷库什	477
特別寄稿/大塚康生	711

THE LITTLE NORSE PRINCE VALIANT

復刻に際しての注記

高畑 勲

1.

この絵コンテは、「デュプロ」という印刷システムで作成されている。現在のコピー術の発達からすれば考えられないような方法なので、言葉で説明するのは難しいが、一応の解説をしておきたい。

まず、デュプロ紙というものを使う。このデュプロ紙の、青紫色のインクがべったり塗ってある面を上にして置き、その上に白紙を重ねて、表から強く線を描く。すると紙の裏に、描いた線の部分だけ紫インクが付着する。

この、裏にインクのついた原稿がすなわち印刷用原紙で、これを印刷機にセットし、 用紙に転写する。原紙(原稿)の裏に付着 したインクがなくなるまで、何十枚かは刷れる。これが「デュプロ」という印刷システムである。

白紙に文字や線の絵を直接書き下ろすのではなく、絵コンテのように、すでに鉛筆で描かれた原稿を印刷する場合は、原稿の絵や文字をもう一度上から鉛筆で強くなぞる。それを複数のスタッフが手分けして行う。元の原稿の絵がどんなに素晴らしくてもニュアンスに富んでいても、そんなものは生かせない。ただ均等な線で筆圧強くなぞるしかない。なぞり方が下手だと、印刷される絵は見るかげもないものになる。

元の原稿は、なぞられて線が二重に重な り合い、すでにひどい状態になっている。 しかも、原稿がそのまま原紙なのだから、 印刷している間に、裏に付着したインクが 表に染み出てくる。そこで、印刷が終われ ば、原稿は容赦なく捨てられる。

デュプロ印刷では、印刷された青紫の「模写絵」がすべてで、本来の意味での原稿は 印刷によって消滅するのである。

この絵コンテは、当時、スタッフに配布された印刷物をそのまま復刻したものである。細かい相違は別にして、数箇所で完成作品との大きな異同があり、欠落している場面もある。

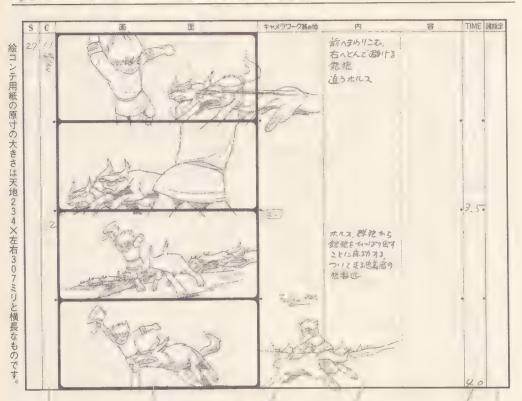
絵コンテの変更と追加は、印刷された絵コンテの上に修正を加えたり、切り貼りしたり、新たに走り書きしたりして行った。それを清書・印刷してスタッフ全員に配布する余裕はなかった。

『太陽の王子ホルスの大冒険』の制作スケジュールは大きく遅れていた。それは、後から着手された『アンデルセン物語』の方が先に完成し、繰り上げて公開されることになった程大幅なものだった。この遅れを少しでも取り戻し、なんとしても次の夏休みに封切るためには、以後の作画量を減らし、内容や表現を圧縮する必要があった。

しかし、わたしたちは、あれこれのシーンを削除するという通常の手段を取らず、 絵コンテをやり直して、見せ場になるはずだった群衆の闘争シーンを、「止め絵」に したり、音楽シーンを、作画よりは美術や カメラワークで見せるように工夫したりし た。当初の作品意図をできるかぎり確保す るための苦肉の策だった。しかし、この課 題の追求が一種の推蔵となり、かえって良くなったシーンもあると思う。

『太陽の王子ホルスの大冒険』は、スタッフ全員の頑張りによってようやく完成し、1968年の夏、封切られた。上映時間は1時間22分、今から見れば驚くほど短い。内容の詰め込みすぎは明らかだった。

絵コンテの見方

 ②そのカットの絵(場面)の 内容を描いたもの。1カットの動きが数コマに分けて 描かれる場合もある。

③カットごとのカメラワークの指定 (Follow、TB、PUなど) が書き込まれたスペース。

④ それぞれの絵についての説明が書かれたスペース。主にキャラクターの動き、セリフ、補足的なキャラクターの心理状態の説明などが書き込まれている。

⑤そのカットの秒数を 示す欄。4.0なら4.0秒 ということ。コンマ以 下まで表示する。

> ⑥音楽や効果音などの 指定が書き込まれたスペース。

コンテとは、英語のcontinuity(連続、連続性などの意)から生まれた造語で、主に映画における撮影台本を指します。映像作品をつくる上で基本となる、シナリオをさらに具体化した設計図(あるいは完成予定図)のようなもので、文字によって書かれたものを字コンテ、絵で描かれたものを絵コンテと呼んで区別しますが、それぞれ監督のイメージを的確にスタッフに伝えるためのものである点は同じです。

実写の映画でも、SFX (特殊撮影)を多用した作品やCMなどでは一般的に使用されていますが、アニメの場合はこの絵コンテをもとに全編の原画や背景画が描かれ、また作業がいくつかのパートに分かれて同時進行するため、特に重要な役割を果たすことになります。

ここでは、絵コンテに表記されている撮影用語について簡単に説明しておきます。なお「太陽の王子ホルスの大冒険」は、現在のようなデジタルを使用した作品ではなく、基本的にセルアニメーションとして制作されています。

● Fix(フィックス)

ある画面で、カメラを動かさずに据えたまま 撮影すること。

● 移動

Fixとは逆に、カメラの位置を動かしながら撮影すること。

●Follow (フォロー)

動いている被写体に対しカメラが移動しなが ら、常に画面の中に納まるようにその被写体の 動きを追うこと。

アニメーションにおいてはカメラは撮影台に取り付けられているので、移動させるには制限がある。この場合、被写体の動きは動画としてカメラとの位置関係はそのままに描かれ、その動画(セル画)を置き替えながら背景画のみを動かして撮影することによりFollowの効果を出している。

●PAN (パン)

panoramaからきた言葉で、カメラの位置は固定したままレンズを左右に振ること。上下に振る場合にはTilt (ティルト)と呼ぶが、絵コンテではP・U (パン・アップ)、P・D (パン・ダウン) と表記されることが多い。

Followと同様に、アニメーションの場合は対象となるもの(セル画および背景画など)を左右、もしくは上下に動かして撮影するのが一般的である。

●つけPAN

Follow PAN (フォロー・パン) のこと。

カメラの位置は固定したまま、動いている被写体が常に画面の中に入るように、その動きをPANによって追いながら撮影する。

アニメーションの場合は前述のPANで説明したとおり、実際にはカメラと撮影される対象物とは平行移動しているので、レンズを振ったような効果を明確に出すには、セル画および背景画をそのような動きに合わせて描く必要がある。

● T・U Track Up (トラック・アップ) の略。 カメラが前に移動しながら、ある対象を撮影 すること。逆に、後ろに移動しながら撮影する ことを T・B (Track Back=トラック・バック) という。

●ZoomUP (ズーム・アップ)

カメラは固定したまま、レンズのズーミング (焦点距離を変えること)によって、ある対象 を視野の中で拡大する撮影手法。T・Uとはや や異なる効果が得られる。反対に縮小すること をZoomBack(ズーム・バック)という。

●クレーンアップ

実写ではカメラをクレーン車に乗せて撮影する場合がある。アニメーションで実際に使われることは少ないが、カメラ自体を上に引きあげながら撮影することで、上方から見下ろした俯瞰の画面になる。反対にカメラを下げながら撮影する場合はクレーンダウンという。

●マルチ Multiplane (マルチプレーン) の略。 撮影台に高さの違う複数の段を組んで、カメ ラからの距離をそれぞれ変えて撮影すること。 この場合、カメラの焦点は画面の一部に合って いることになり、遠近感を表現できる。

●密着マルチ

画面全体に焦点が合っている(これをパンフォーカスという)マルチ撮影。カメラから同じ距離に複数の段を重ねて撮影すること。

●肩なめ

画面の手前に人物や物体を置き、その肩越し に別の対象を撮影すること。

●カットイン (cut-in)

ある一連の場面の流れの中に、別のカットを挿入(インサート)する演出手法。

●F・I Fade In (フェード・イン=溶明)の略。 真っ暗な画面が次第に明るくなって人物や風 景が見えてくること。F・O (Fade Out=フェード・アウト=溶暗) はその逆で、画面が次第に 暗くなって何も見えなくなってしまう撮影効果。 ●O・L Overlap (オーバーラップ) の略。

ある画面にもうひとつの画面が重なって見えたり、場面の変わり目などで、前のカットが徐々に薄れて消えていくのと入れ替わりに、次のカットが現れてくる場合のような撮影効果。主に時間経過を示す際などに用いられる。ある1カットの中で使われる場合、中O・Lとも呼ばれる。

● Fr・in Frame in (フレーム・イン) の略。 画面の中に人物などの対象物が入りこんでく ること。逆に、画面から出ていくことを Fr・out (フレーム・アウト) という。

●offセリフ

あるシーンで、画面に写っていない人物が喋っている場合に、その人物のセリフをoffセリフという。単にoffと省略することもある。また、画面外にいた人物がセリフを喋りながら画面に入ってくるときには「offよりonへ」などと表記される。

- ●プレスコ Prescoring (プレスコアリング) の略 アニメやミュージカル映画などで、あらかじ めセリフや音楽を録音しておき、それに合わせ て実際の場面を作画、撮影すること。
- ●BG (ビージー) Backgroundの略。 セルの後ろに置かれる背景画のこと。
- ●B G動画(背景動画)

実写では、風景が流れたり変化するのをカメラワークによって撮影できるが、アニメーションの場合はCG(コンピュータグラフィックス)との併用が用いられる以前は、作画によってしか表現できなかった。

例えば、車の運転席から前を見ている画面では、車が進むにつれて建物などが奥から手前に移動しつつ奥にはまた新たな風景が見えてくる。これをアニメーションでは、その風景の変化を背景画でなく動画として描いていたので、このようなカットをBG(背景)動画と呼ぶ。

- A C Action Cut (アクション・カット) の略。 前後の2つのカットで、ある被写体が連続し た動きをしているように作画すること。
- ●Wipeout、Wipein (ワイプ・アウト、ワイプ・イン)

映画の場面転換に使われる技法で、単にワイプともいう。ある画面を自動車のワイバーで拭きさるように片隅から消していき(Wipeout)、次の画面を現す(Wipein)ような手法である。

●同ポジ

同一のカメラポジション (アングル) のカット を別のカットとして使用すること。

STAFF & CAST

太陽製		ホルスの大冒険 大川 博		阿的地服 角 医
企	画	関 政次郎 相野田 悟 原 徹 斎藤 倫		石山 毬緒 長沼寿美子 山田 みよ
脚		深沢一夫	背景	土田 勇井岡雅宏内川文広
	設計	宮崎 駿 大塚康生	演出助手	竹田 満笠井由勝
美		浦田又治	トレース	入江三帆子
原	画	森 康二奥山玲子	ゼログラフィ	黒澤和子加藤 稔
		小田部羊一 宮 崎 駿 大 田 朱 美	彩色	岸本 弘子 宮本 慶子
		菊 池 貞 雄 喜多真佐武	特殊効果 検 査 調 色	平尾千秋 新納三郎 谷口洋平
動	画	生野 徹太堰合 昇吉田茂承	撮影	吉村次郎片山幸男
		相磯 嘉男山下 泰子 遊野 五 遊野 五 遊野 五 蓮田 嘉信	録音編集	神原 広巳千蔵 豊
		坂野 勝子 黒澤 隆夫	音響効果 記録	大平 紀義的場節代

進 行

吉岡 修

現像

東映化学工業株式会社

音楽

間宮芳生

主題歌

深沢一夫 作 詞 間宮芳生

作 曲 合 唱

調布少年少女合唱隊

ヒルダの唄 増田 睦美 合 唱

日本合唱協会

演奏

新室内楽協会 (朝日ソノラマ) 檜よしえ

水垣洋子 小原乃梨子 朝井ゆかり 堀 絢子

演出

高畑 勲

声の出演

平 幹二朗 市原悦子

東野英治郎 三島雅夫 永田 靖

大方斐紗子

神山 寛 横森 久

杉山徳子 横内 正 赤沢亜沙子 阿部百合子

立花一男 津坂匡章

DATA

上映時間:82分

製作:東映動画 (現 東映アニメーション)

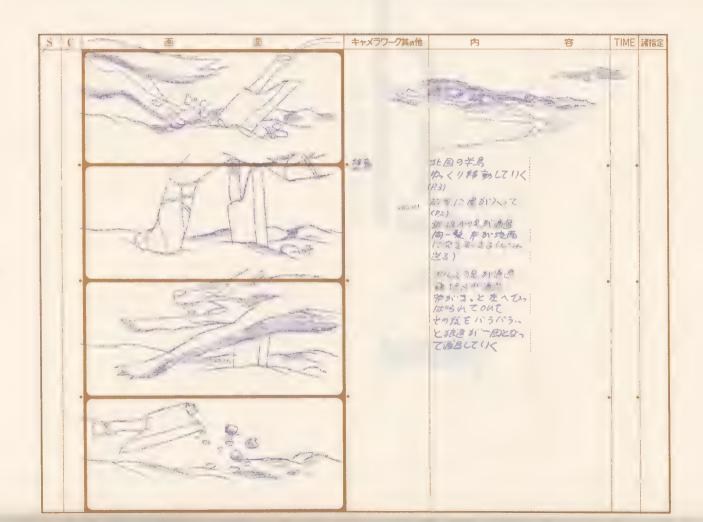
配給:東映

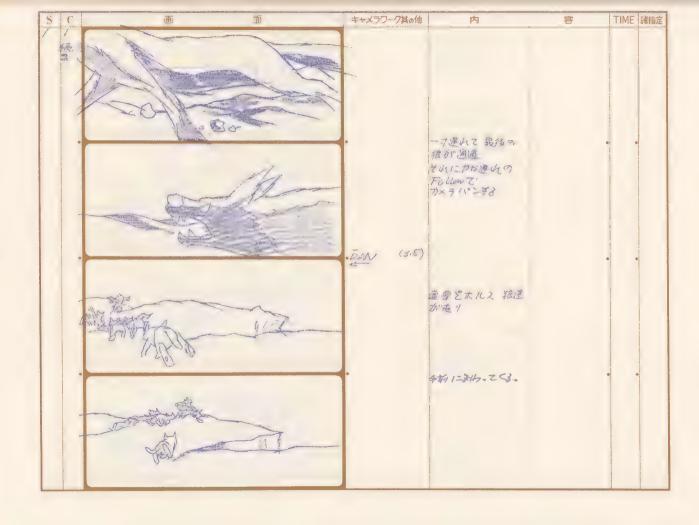
公開日:1968年7月21日(土)

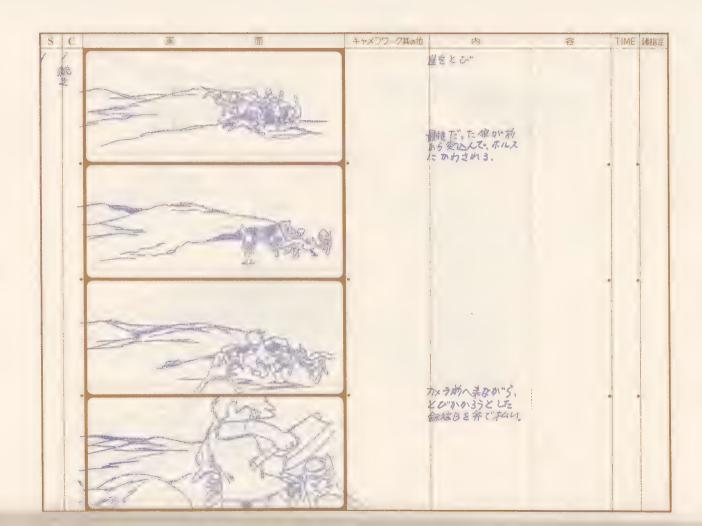
受賞:タシケント国際映画祭演出賞

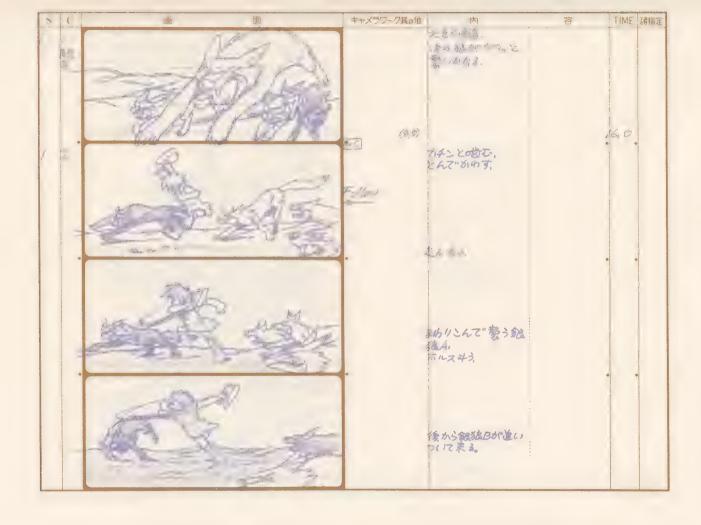
全国映画連盟ミリオンパール賞

シーン1-1~25-8

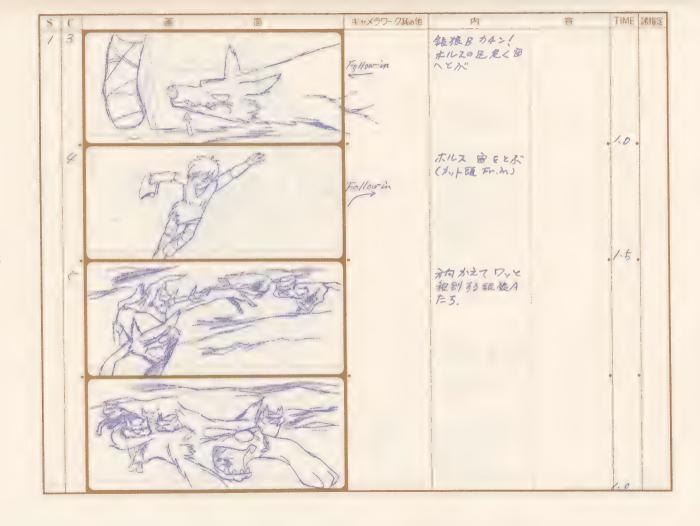

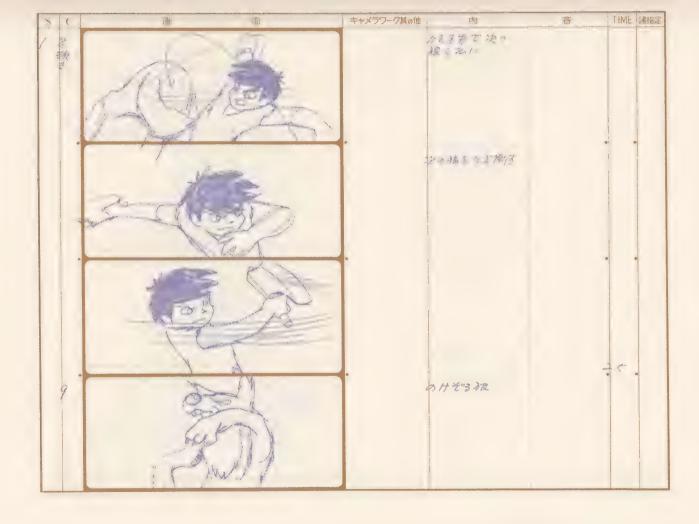

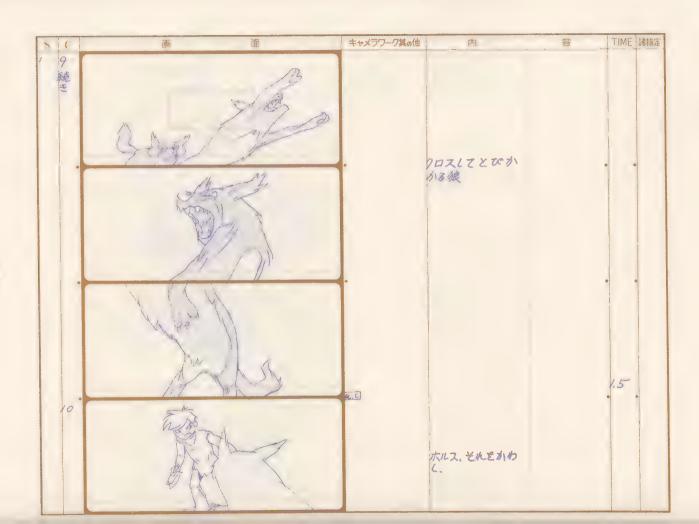

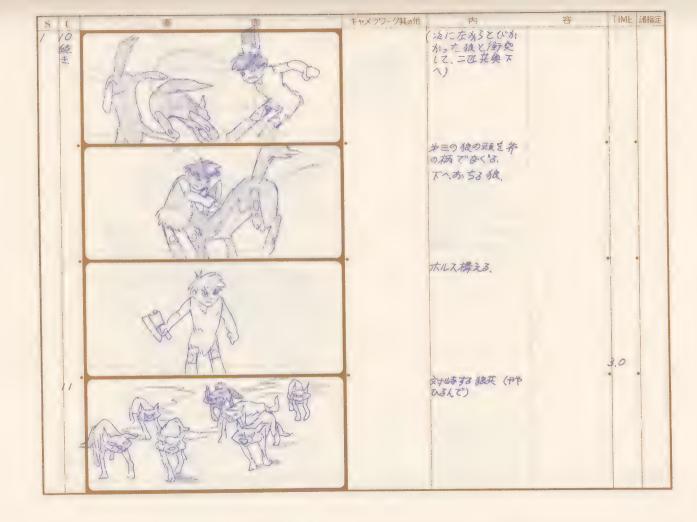
S	+ (C)	. ...	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
	2 競步			オルス銀液みをかけれ			
				シムかわりにまそう 微磁B			
						3.5	

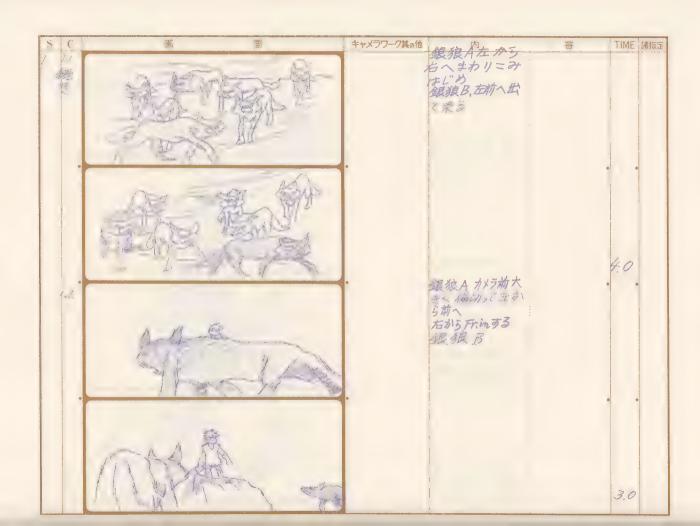

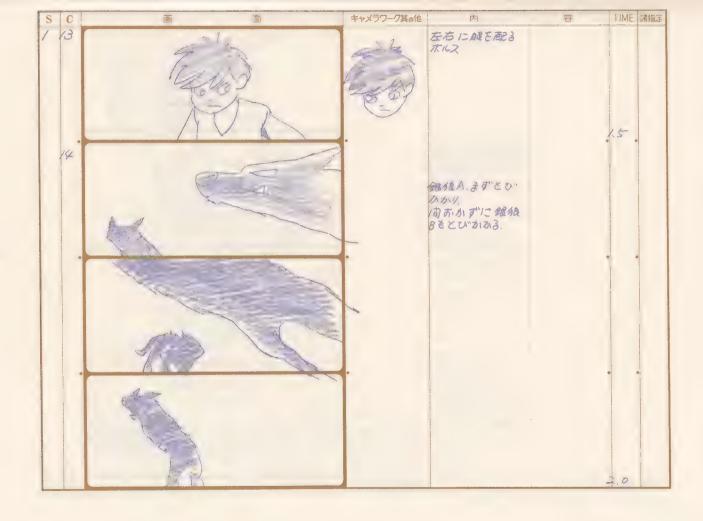
- (2)	- ()					orto .	Total	Takin-
S	C	画面		キャメラワーク其の他	大パマングでは	容	TIME	制度
1	16	The same of		9-5	ホルスとんで「Fr.in 岩の上に立つ			
		The state of the s		25/02				
			1 Summer	15 m	38人と"同時/= 殺到1318女 Fin		1	
				HK			1	
		The state of the s						
		1 - 4 - 17	The formation of the second					
		The state of the s	The Marie				1.5	
	7		the property of		ホルスなめ、殺到す			1
	1		LINE		る独造		1	
	1	a de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	M Market					
			E E					
	1	All and the second			1			
	•	W 1 appearathment of	#	•	光理之。てぶそう			
					記さる			
			1 TA		ホルス1なをかわし			
			2 100-6		なから			
	1	7-227 / NET	The state of the s					
			一组队人					
		7	TO WE STON		1		•	1
	8	200	-0	•	JUL 2 全京 3 本 4 年			
	0		1-11		ホルス、金独Aを はぬみり		1	
		1 de la	,		T.			
		Mary Mary	manage manage -		:			
		1 72	and a second		i			1
		1 - E 4-10/1 . I	and the second					

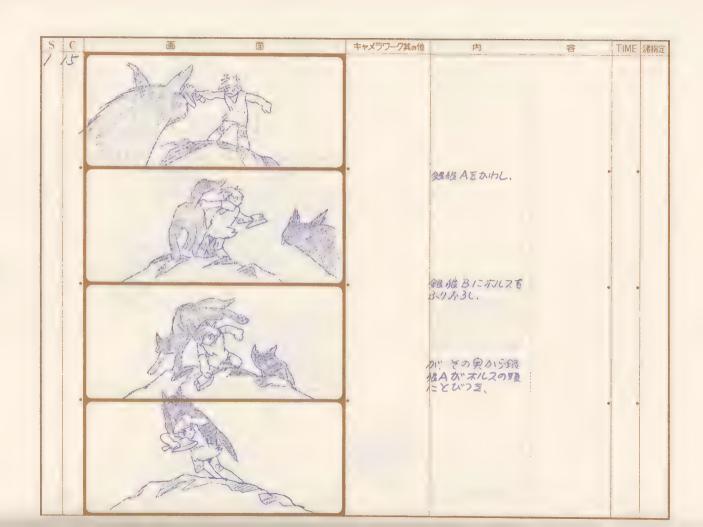

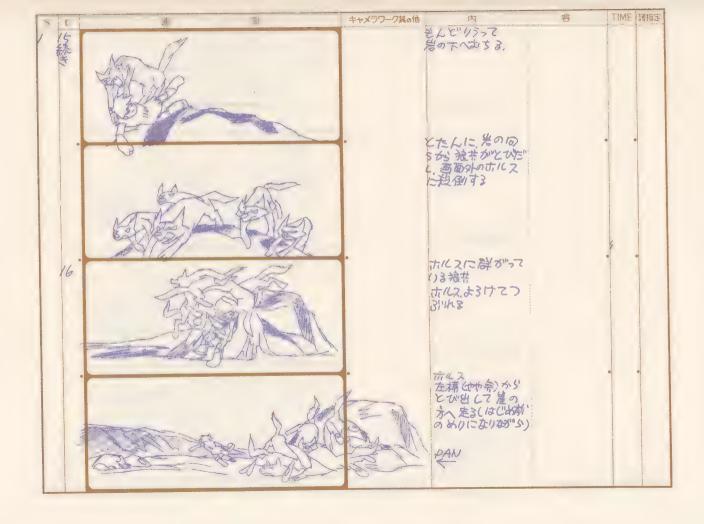

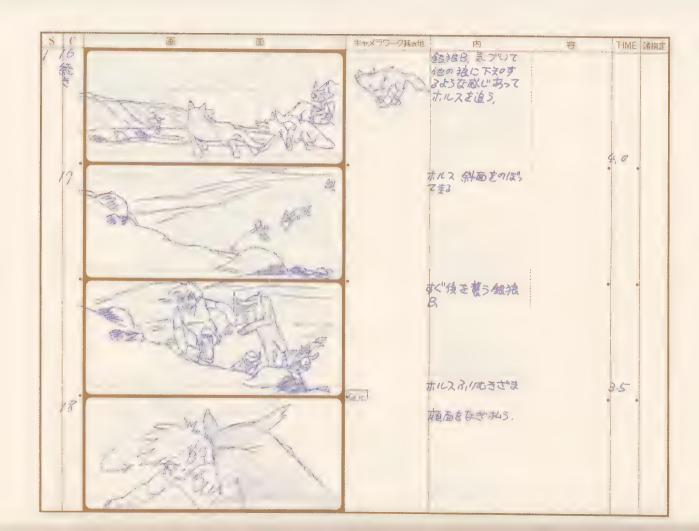

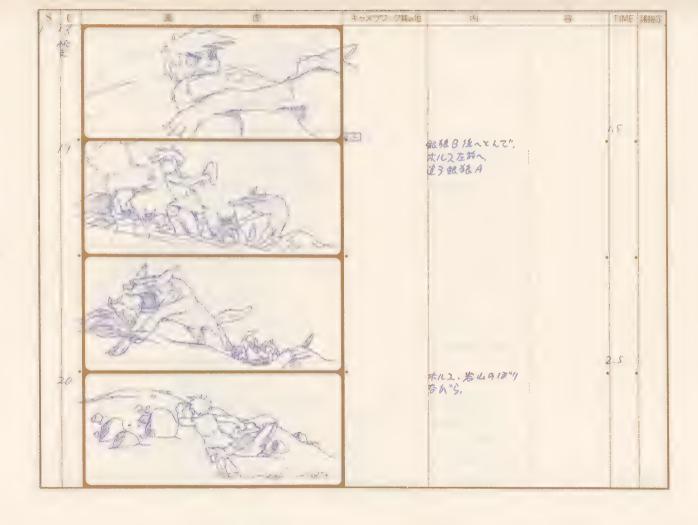

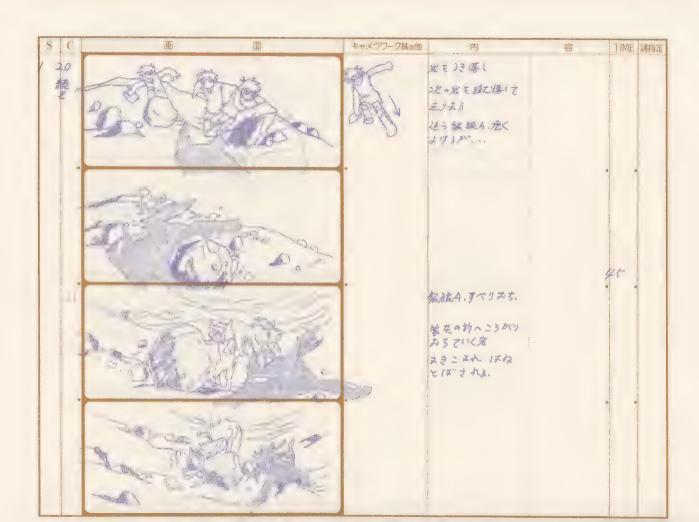

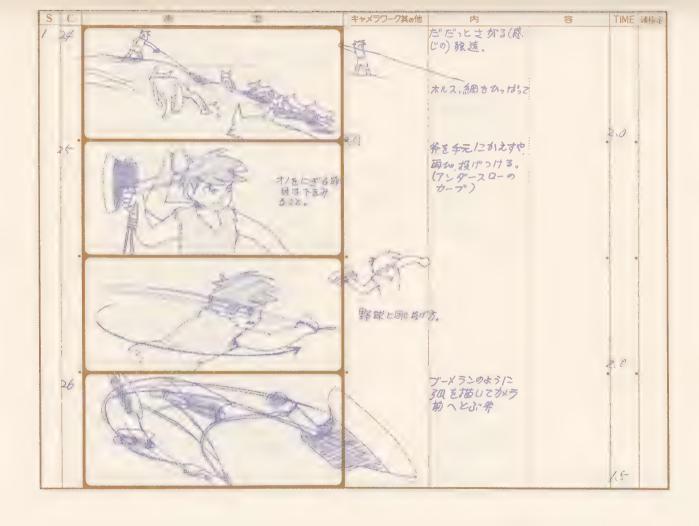

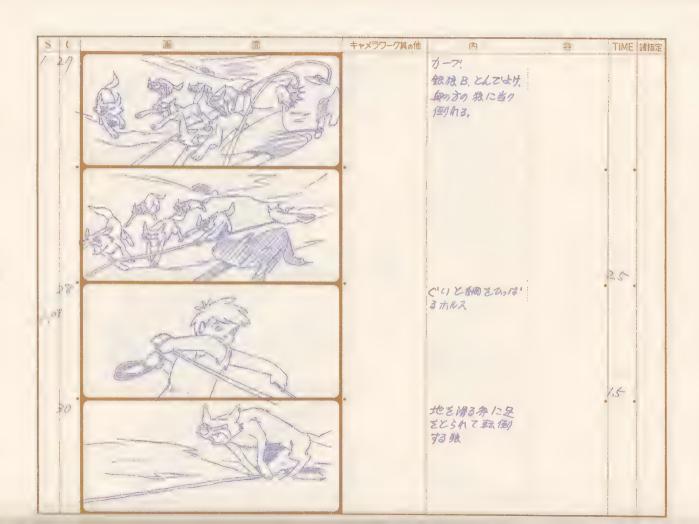

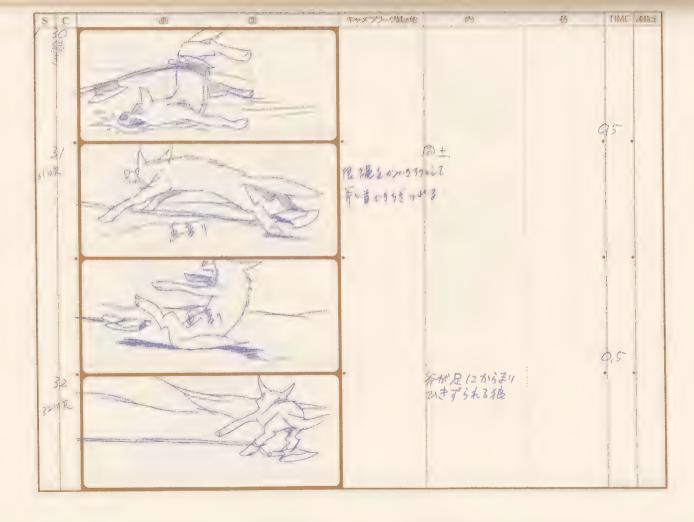

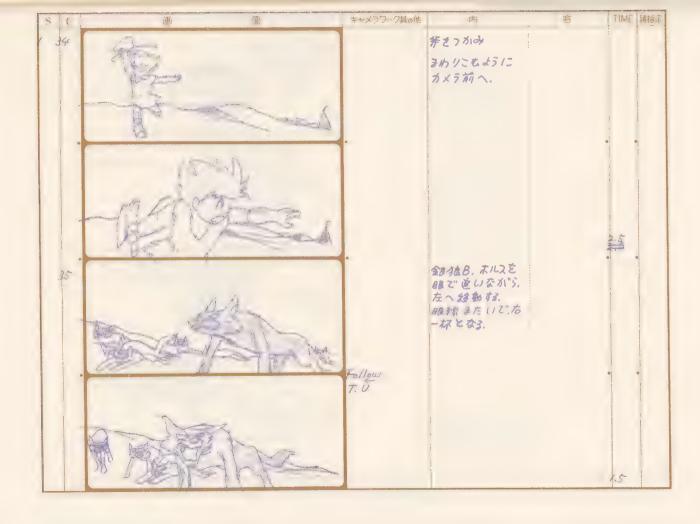
1

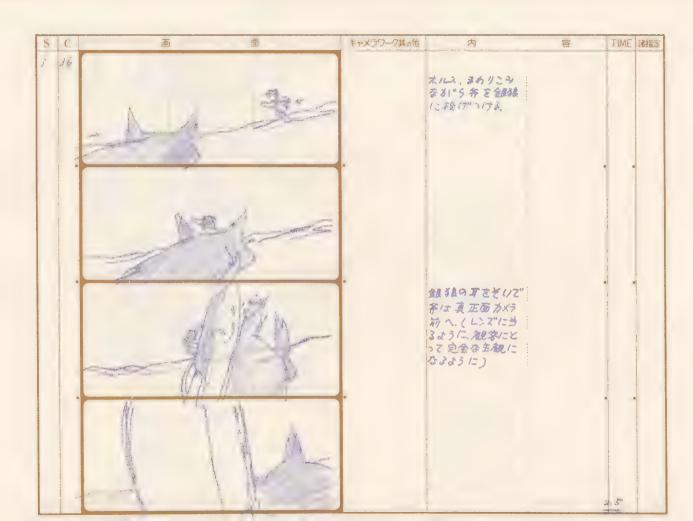

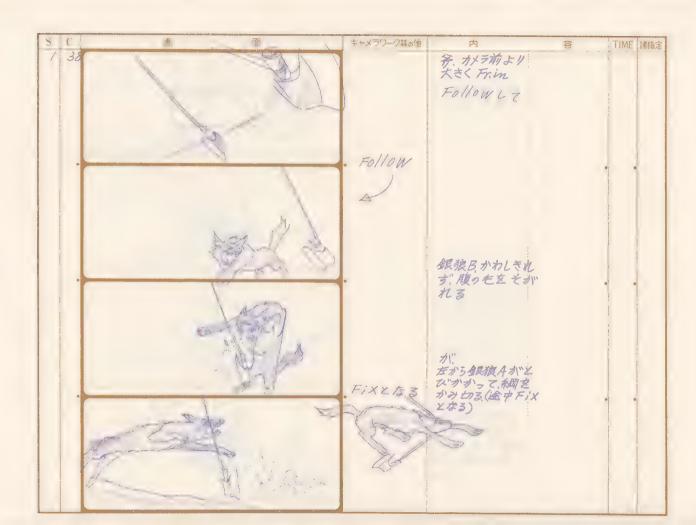

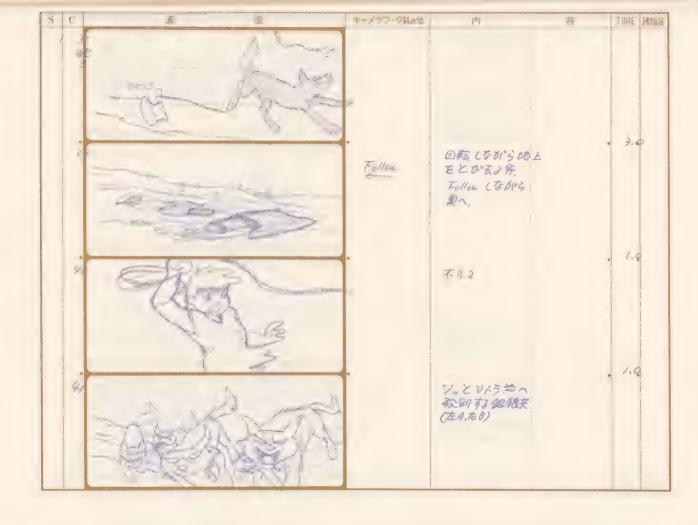

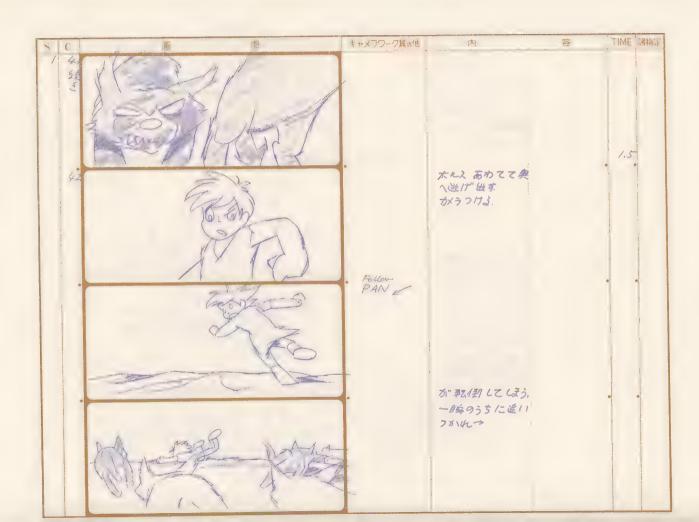
SC	画面面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
/ B2		Au Torre			
		ofth, Follows			40
33			SHOT32の激素の 企業は当り、 条は左へのは		٠ 0
34°			オル文 夢に 論され ハフ、あのままれ ナンし、代表前へ 自発 ル本(記)		0

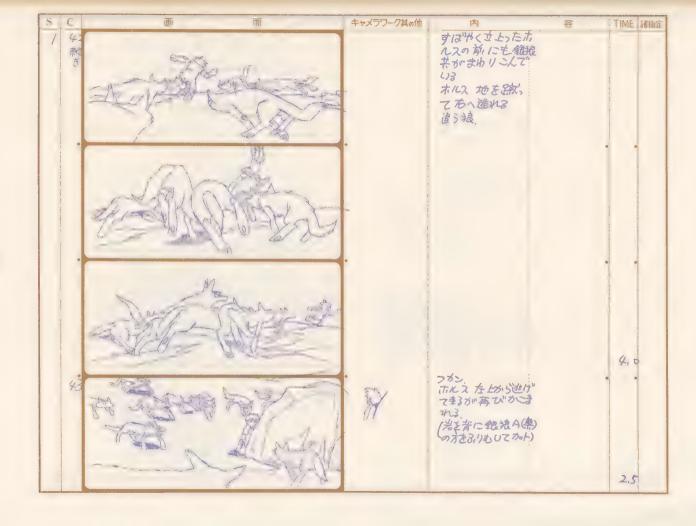

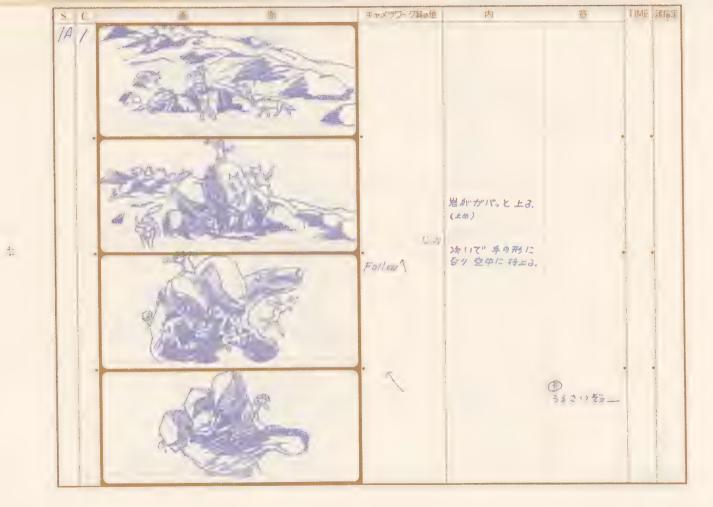

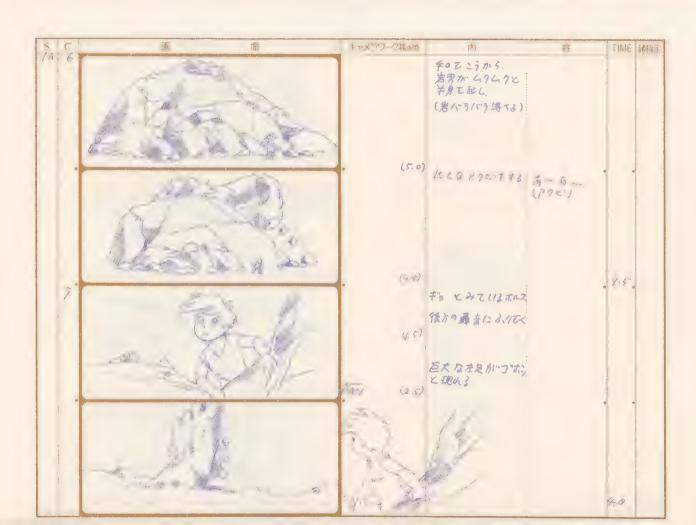

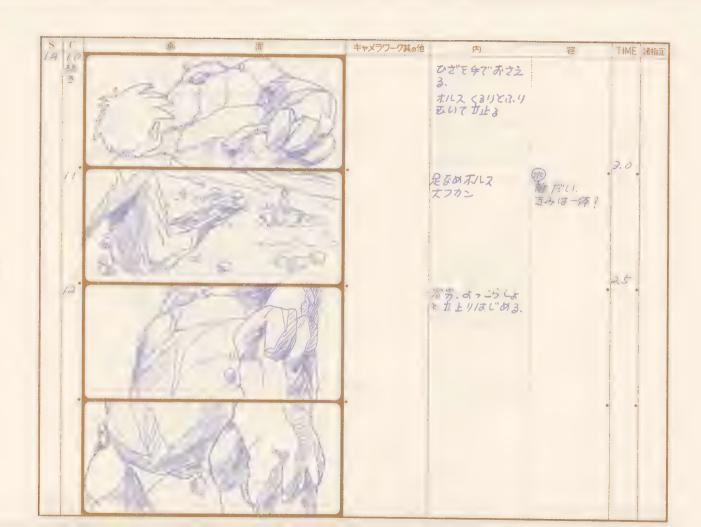
SC	Œ ,	<u> </u>	キャメラワーク其の他	カ ガ×ラ 前 からす, ど	弯 .	TIME 高指定
, 4,			. P.D.V	カメフ Ay Dis 4, と B: 後,		
				ドラン、 後の花 ギョッとして いる、 とのすまをわらって (向ない)		
			Follow PANE	ボルス、右前から下in 臭へ がメラフけて PAN どの上にとびよる 再は"とりあこそうと する独共		
50			1	○ S/A-C.1 ほ ホルスの UP から大く"ー ムパック、 多めこんで、ワーととび かある 私様、とする	S/=115.0	3.5

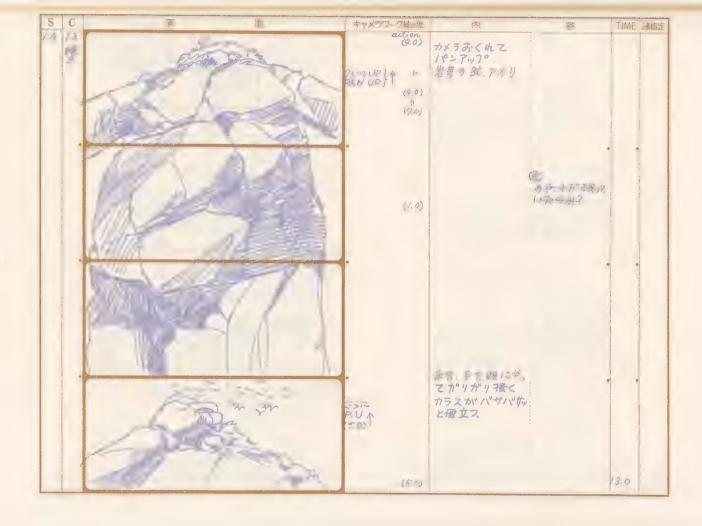

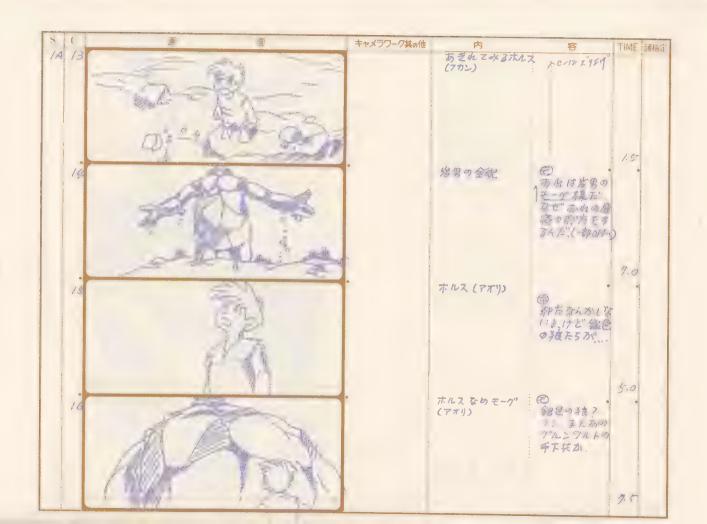
8 (	-	 キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指:
**************************************	i	~~-~~	銀裝を187.73.		
		(q. 5°)			2.5
2		Follows	101 を 触要 (MITE) 4、 またり から され (3 じめ。		2.5
3			ガメラ 拘 へ 括りあいる 立以て乗る 年 水ルス はりあいと まれと うになる。	ョウ _{**} ハ。英 / 。	

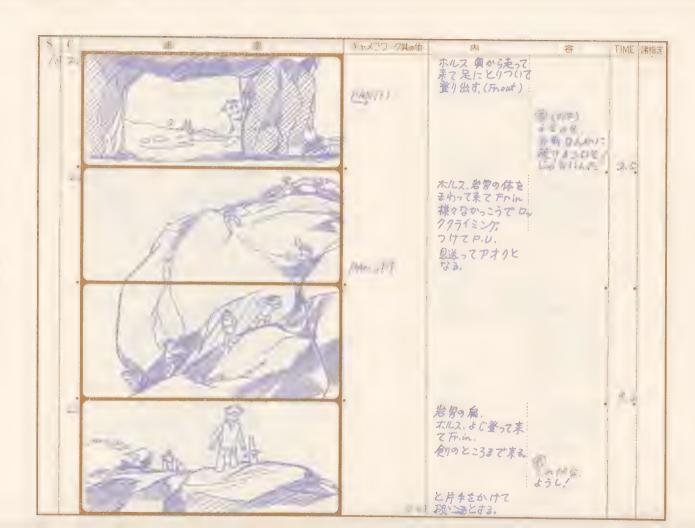
8	(	Œ .	キャメラワ ク其の他	内	Ŧì	TIME J著語定
	8			3,42,47 Q E13°3		
			(M)(8)			1.5
				バラバラ海53 岩 の 向モボル2逃げる ひきつけられる足		2.0
				無男のもか、避ける オルスをつかまえるみ のように出て ズルス Fr. m 逃げて 来る。		•

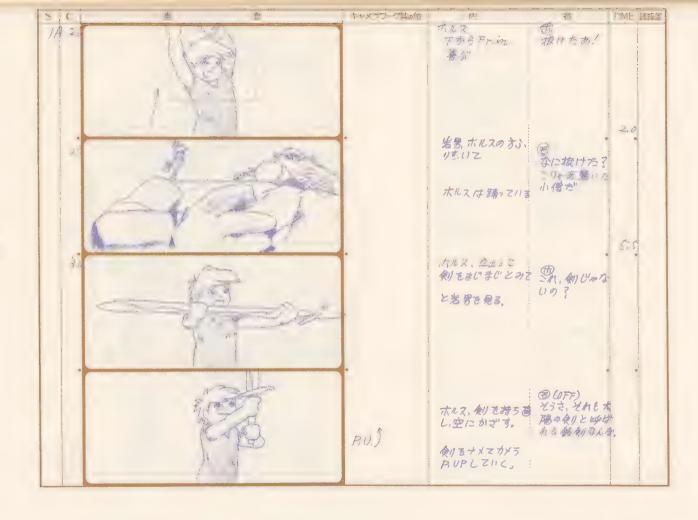

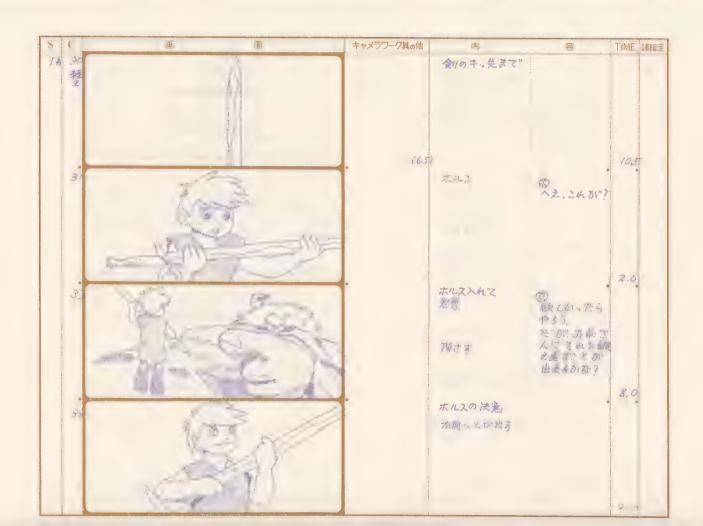

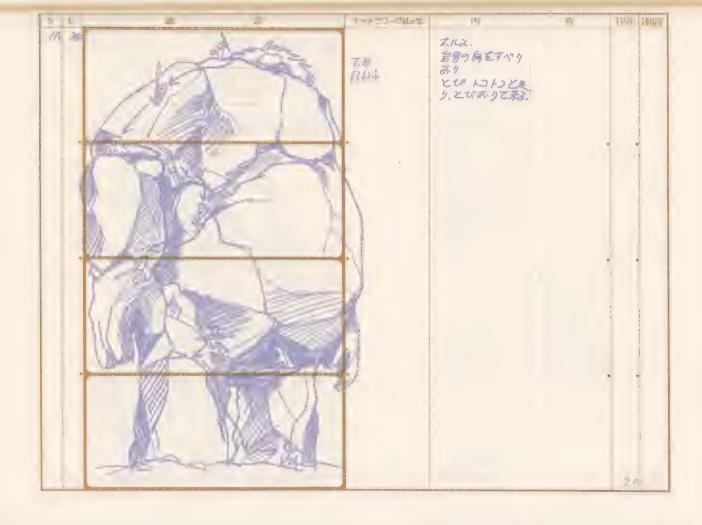

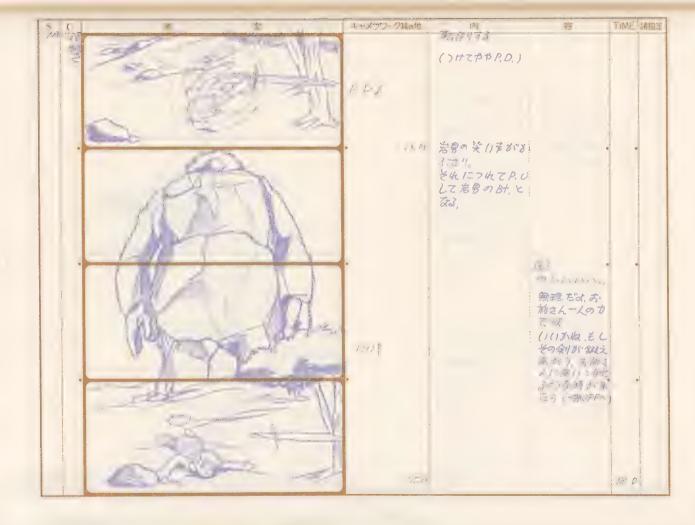
1

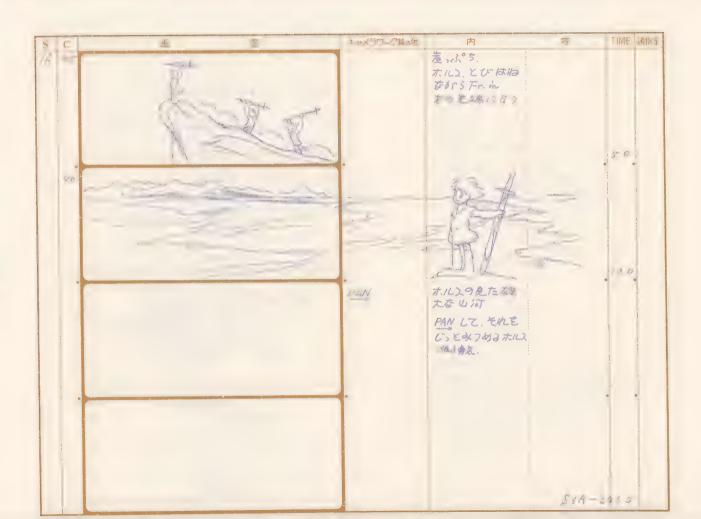

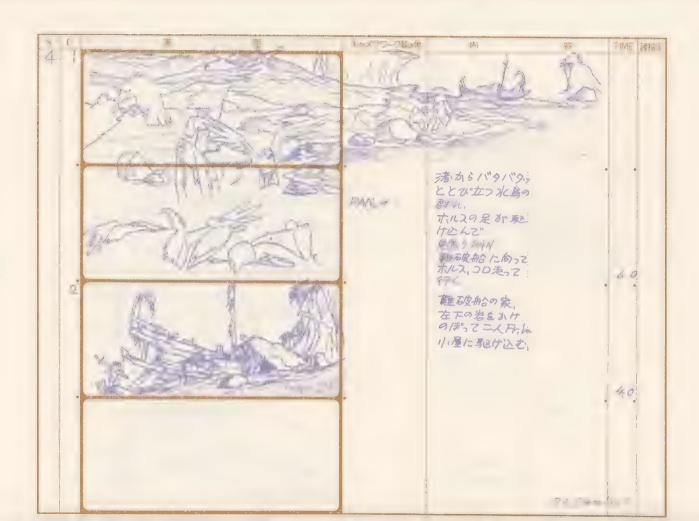
58

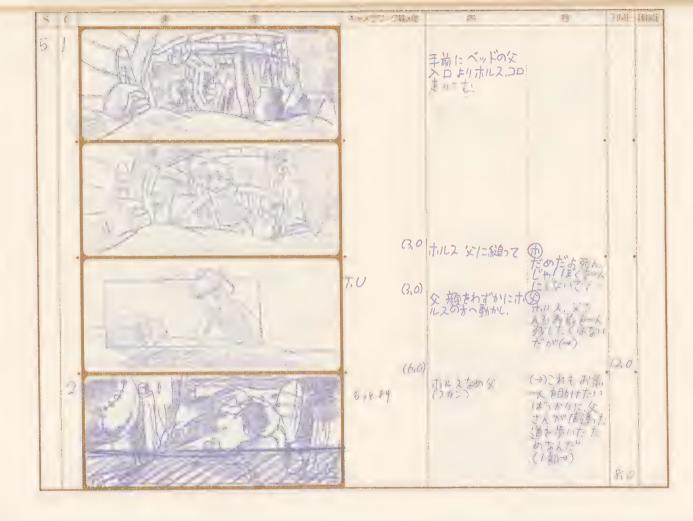

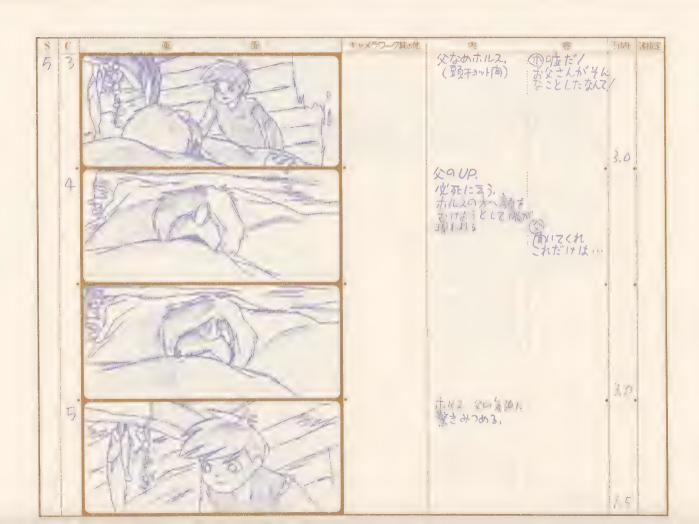
2

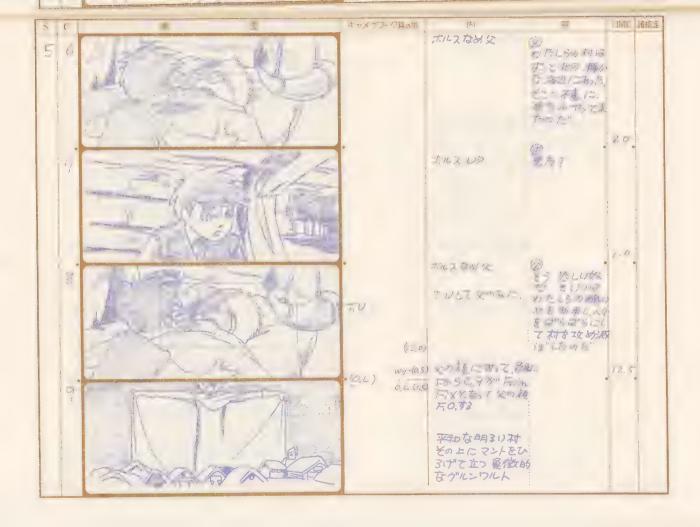

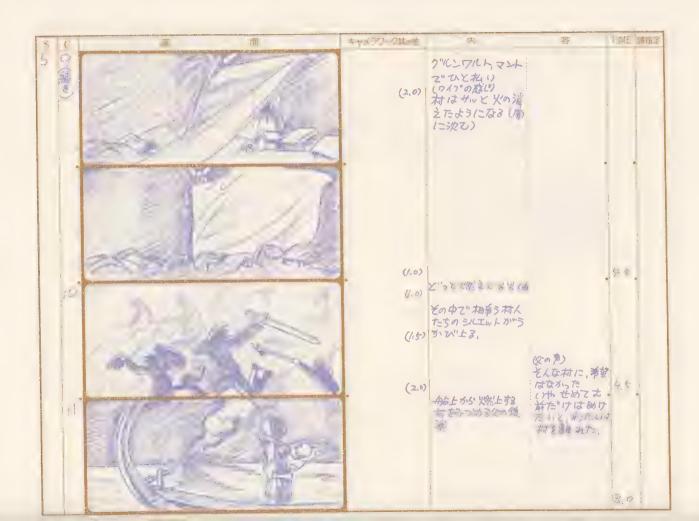

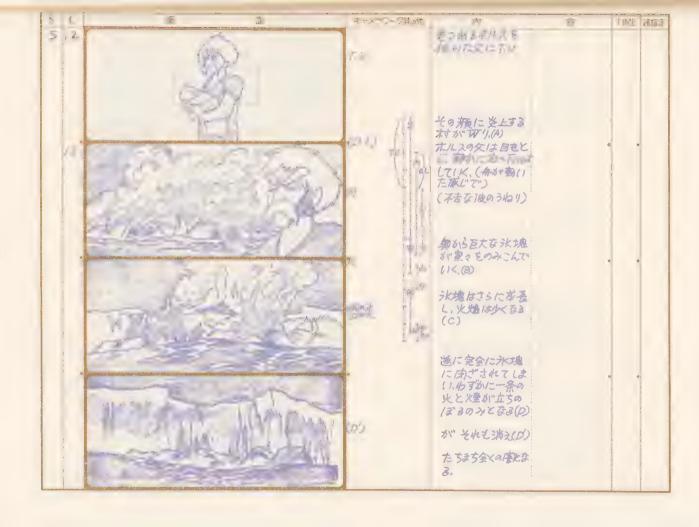

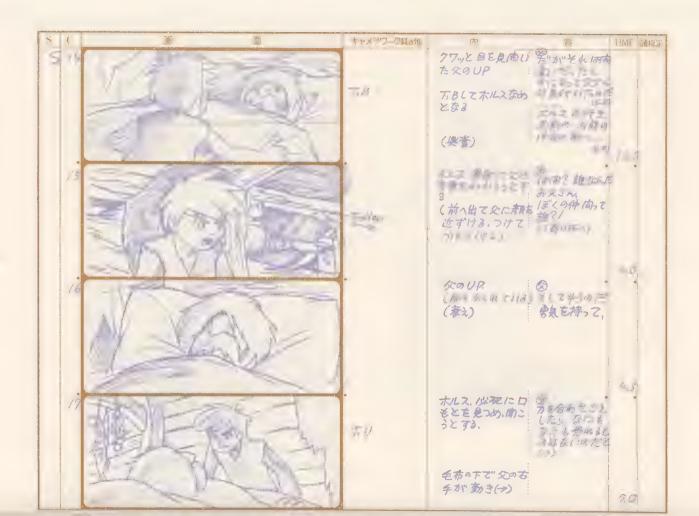

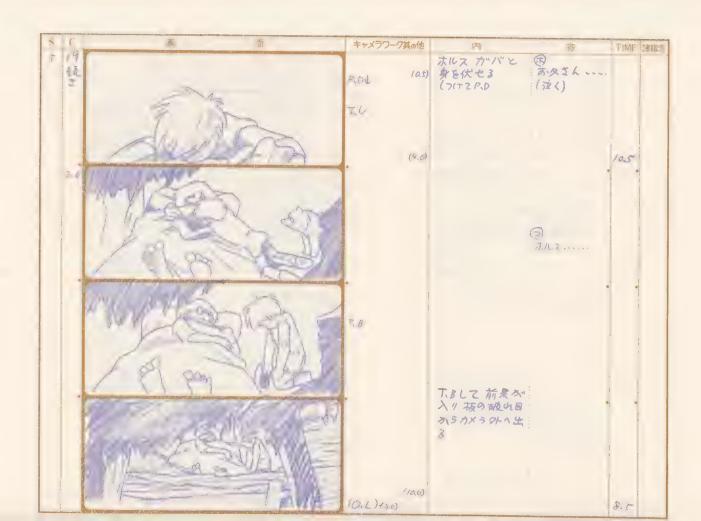

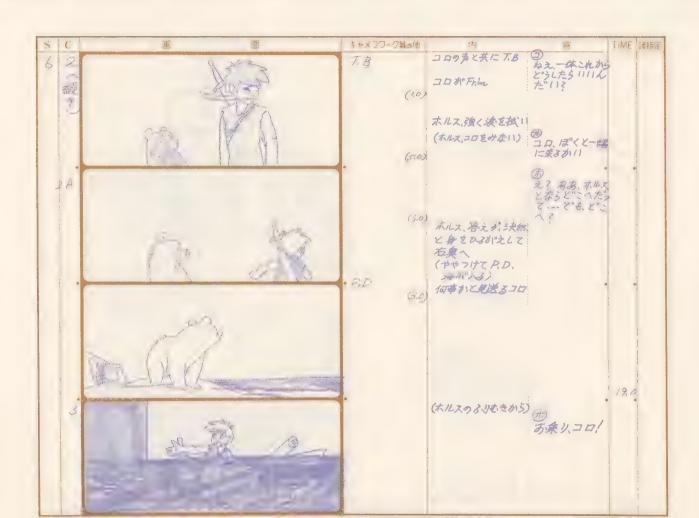

_1

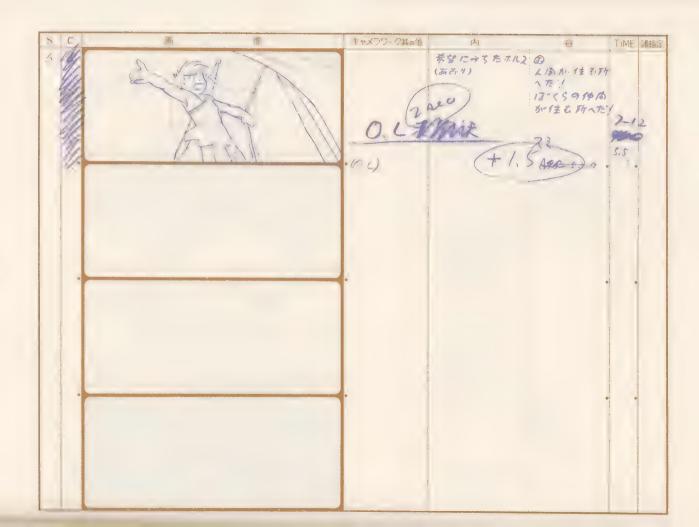

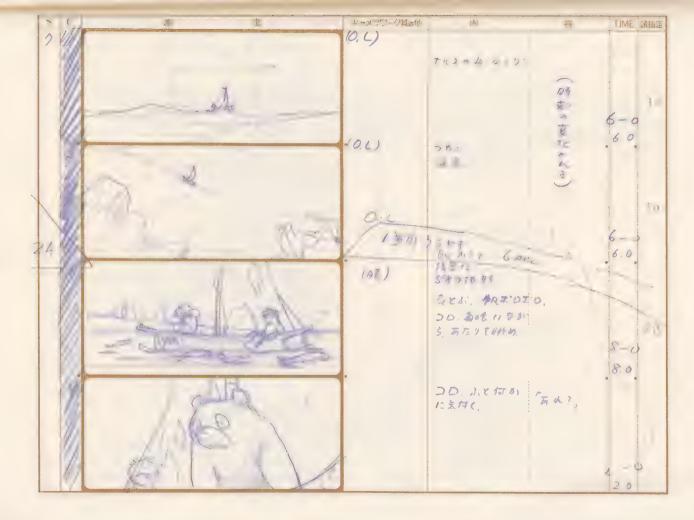

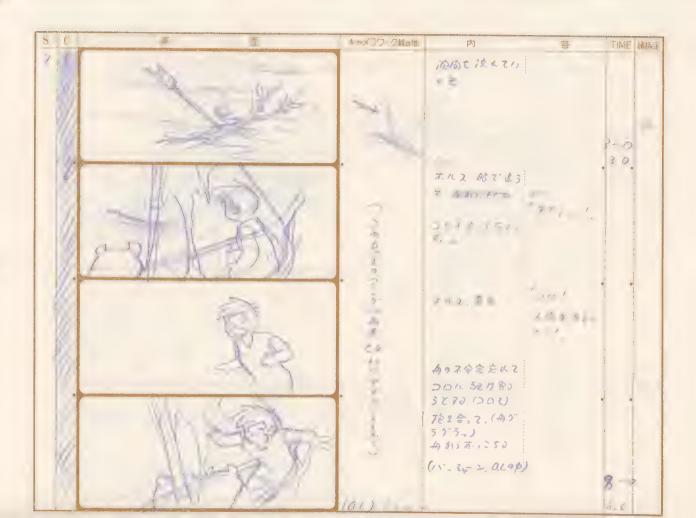
キャメラワーク其の他

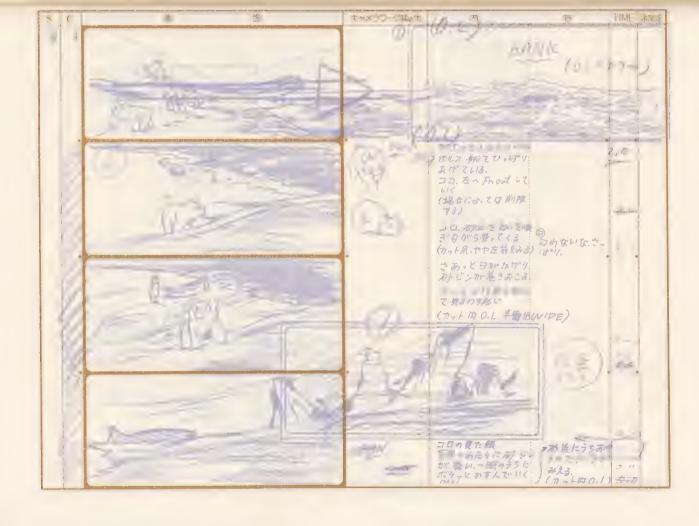
コロ、左前より下が

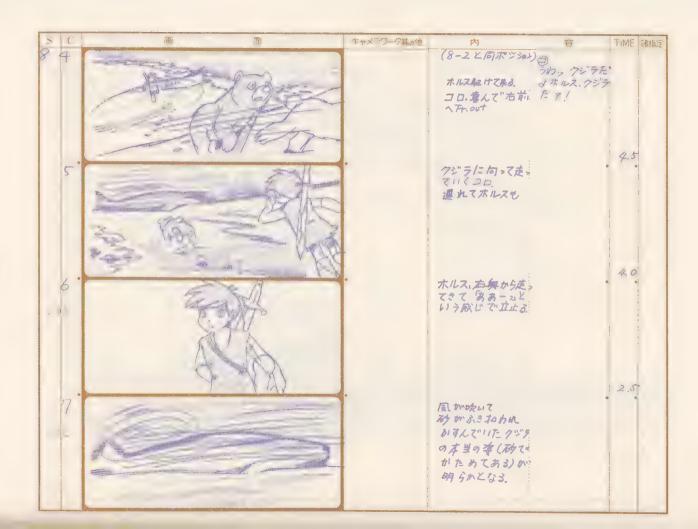
TIME SHE

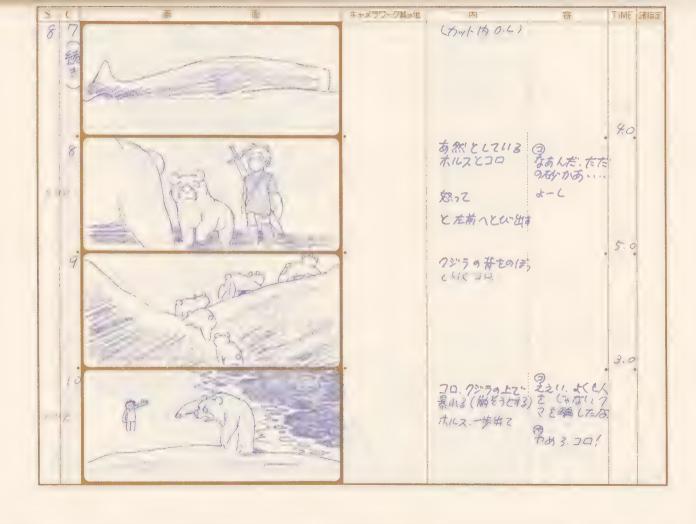

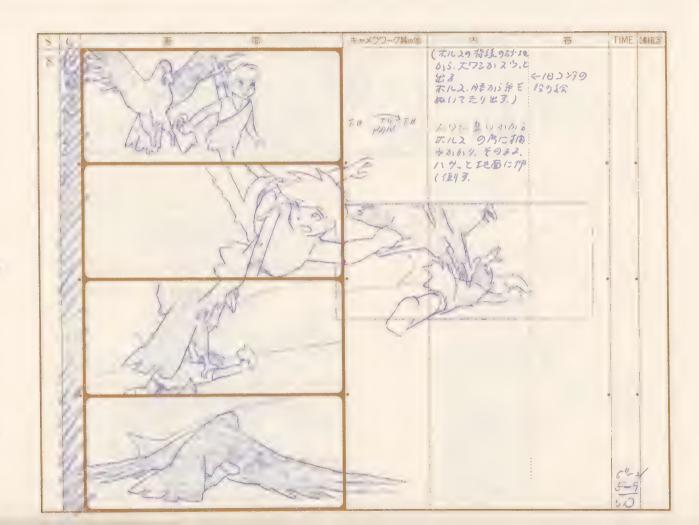

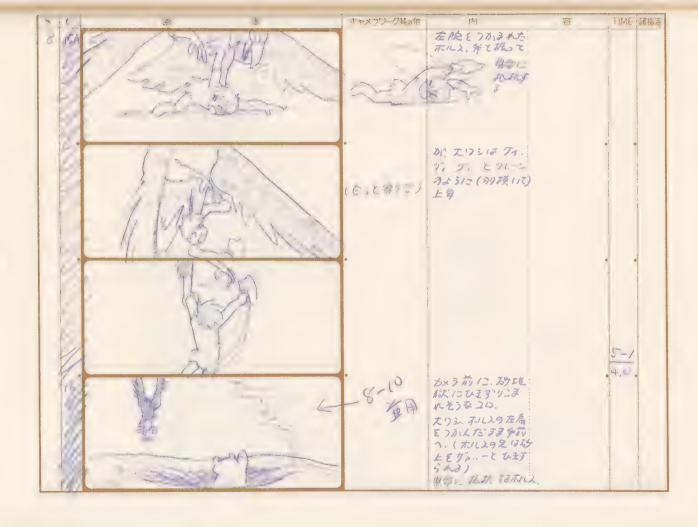

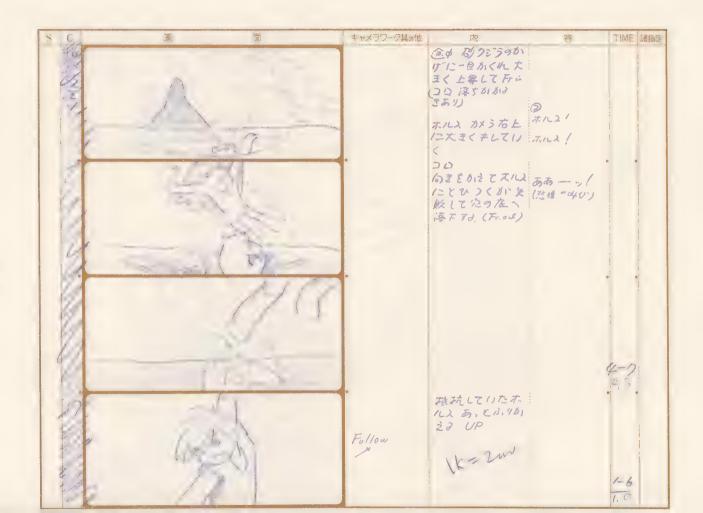

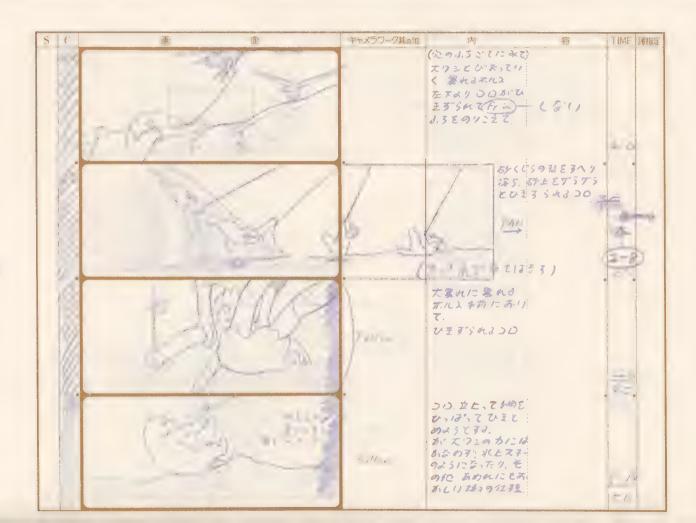

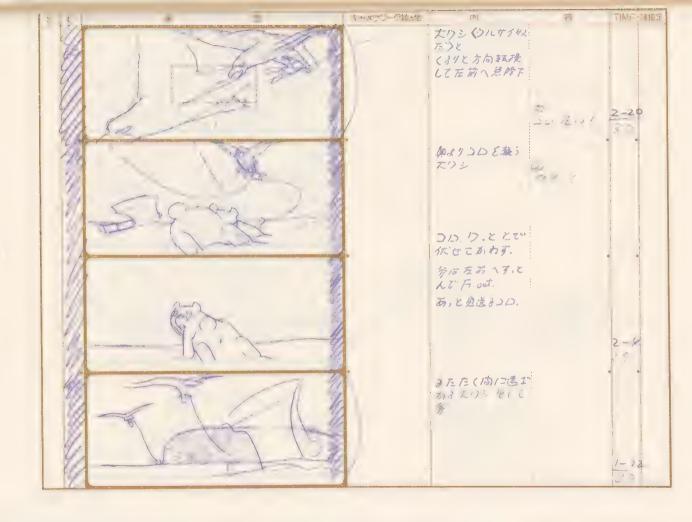

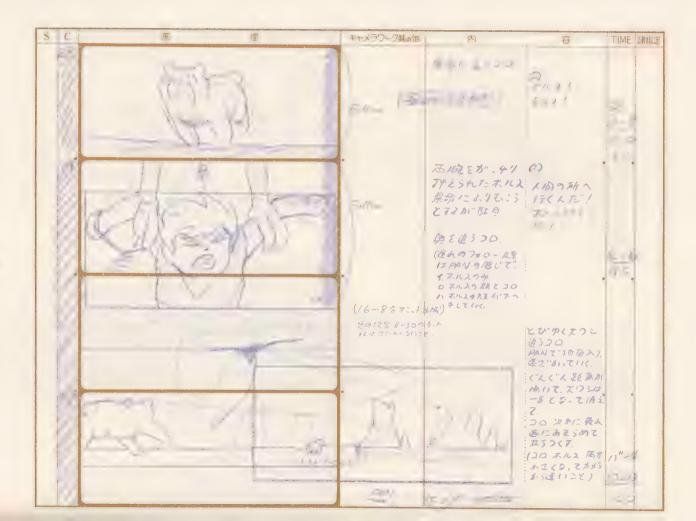

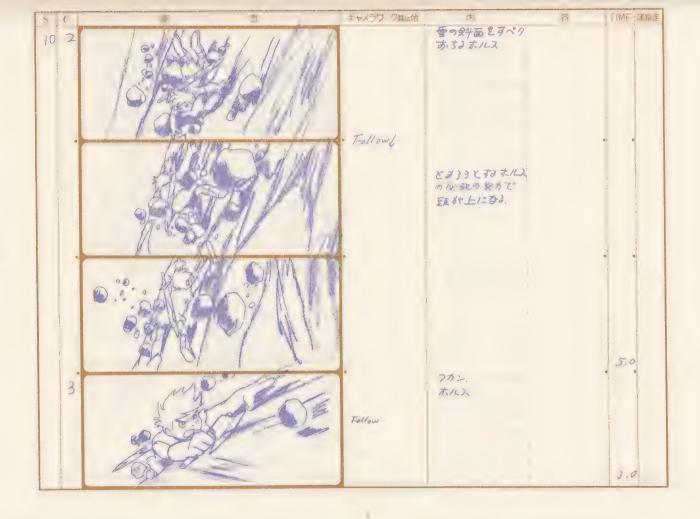

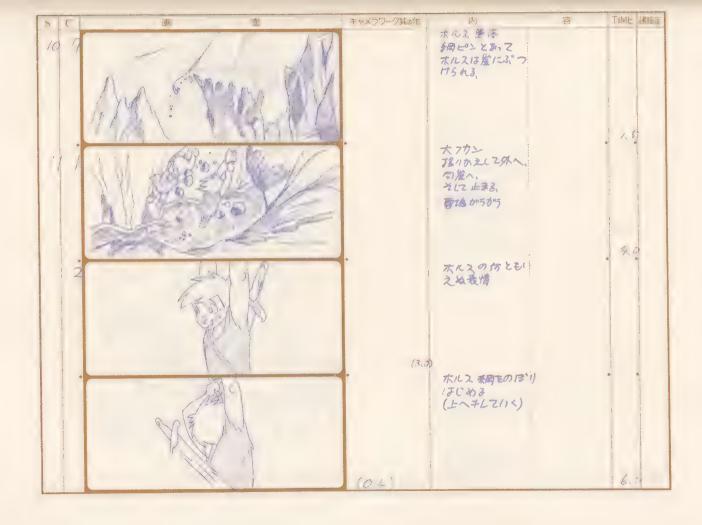

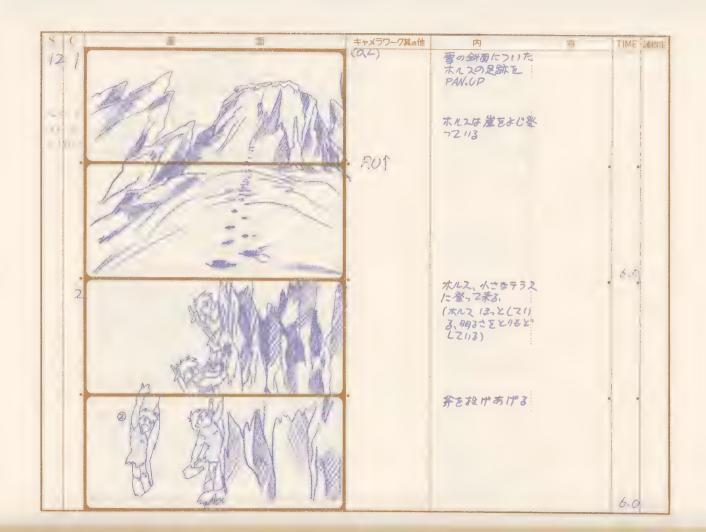

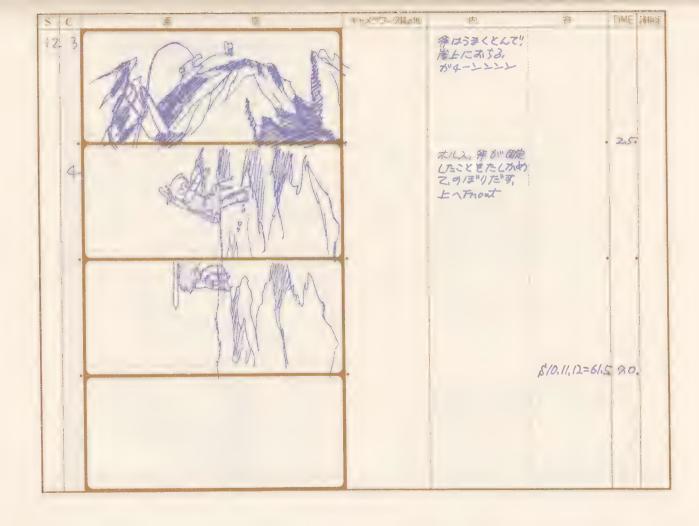

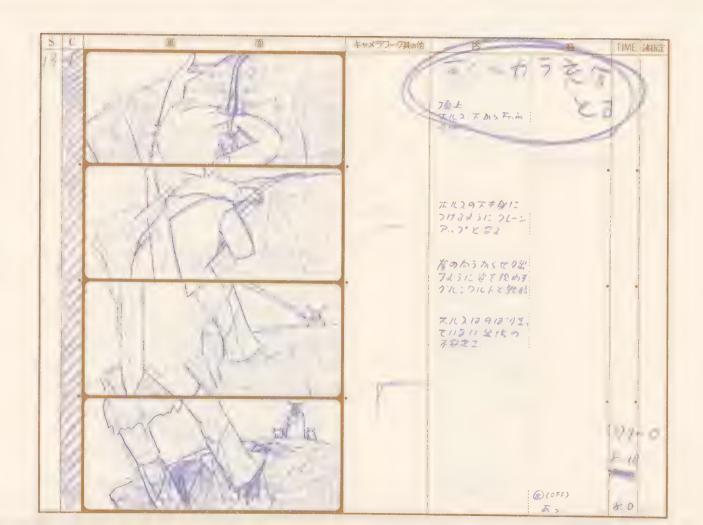

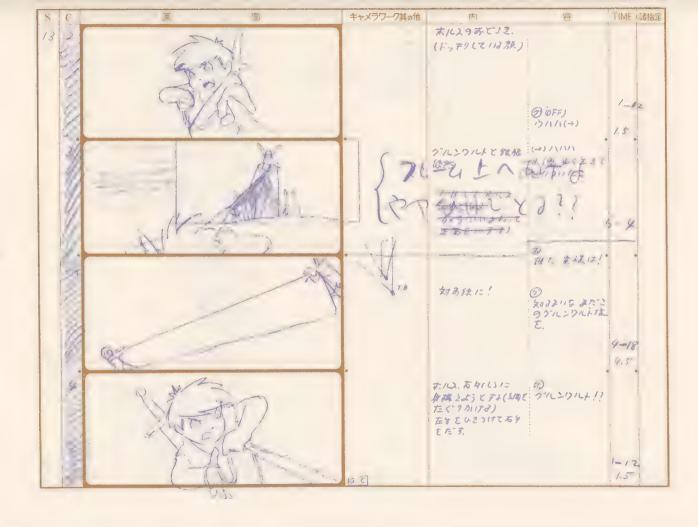

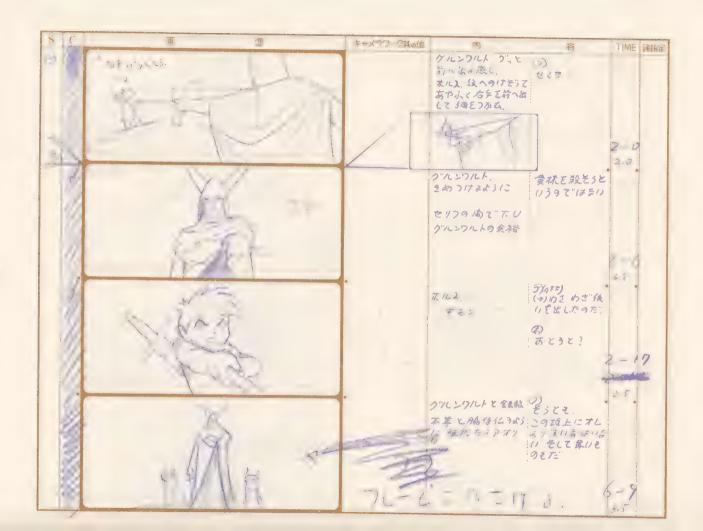

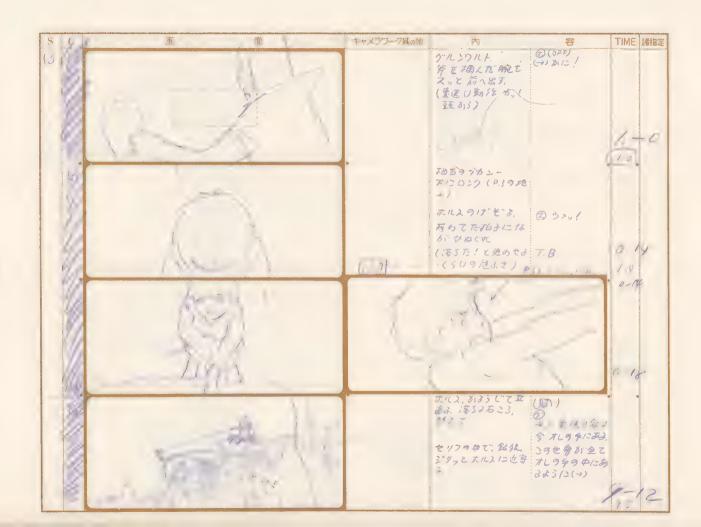

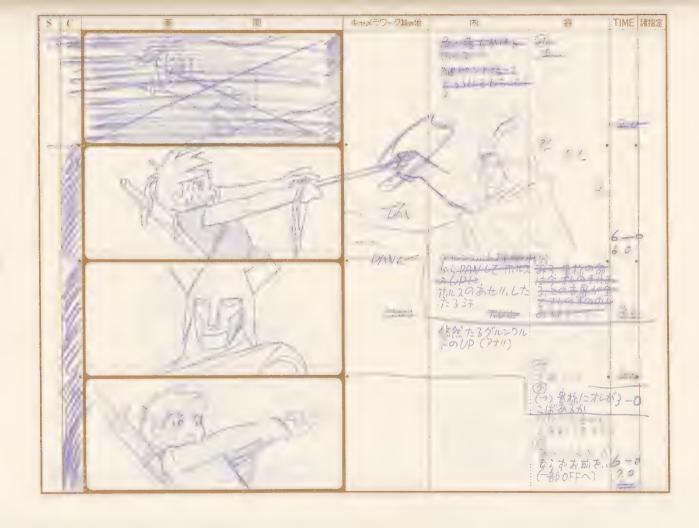

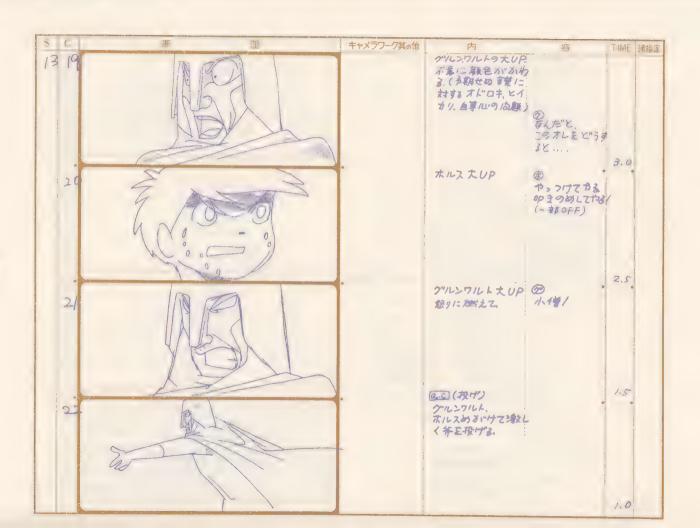

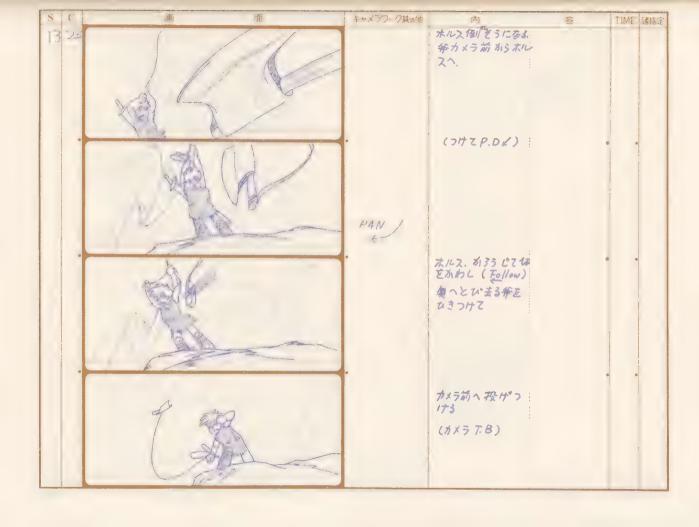

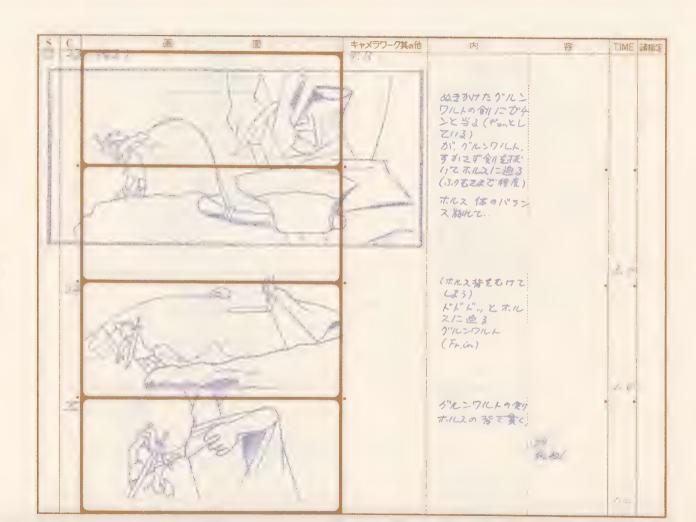

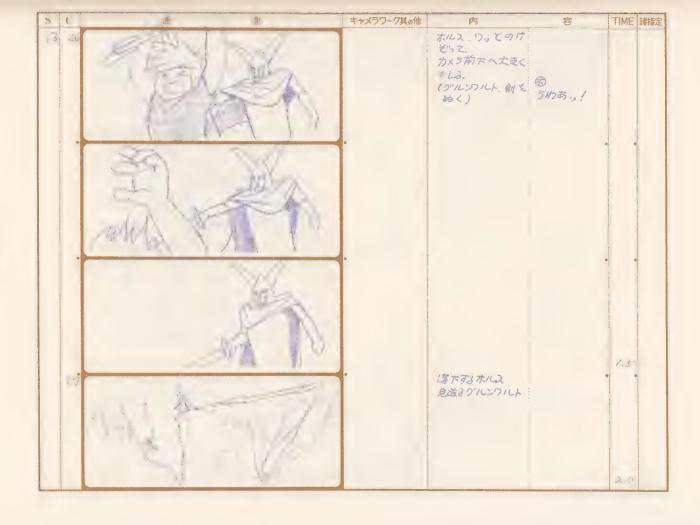

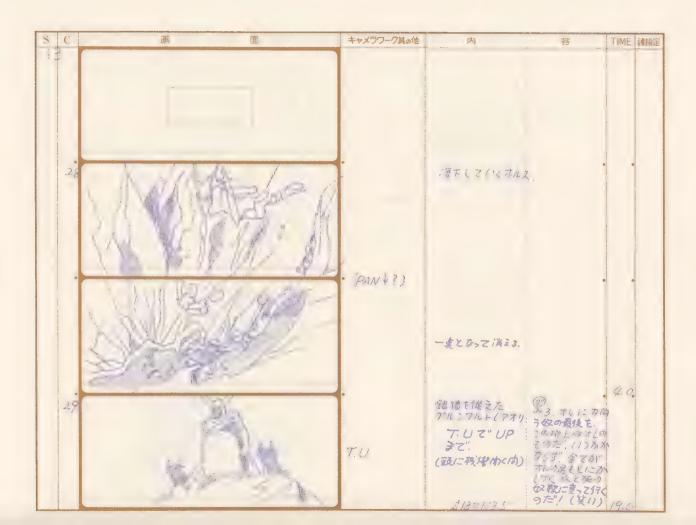

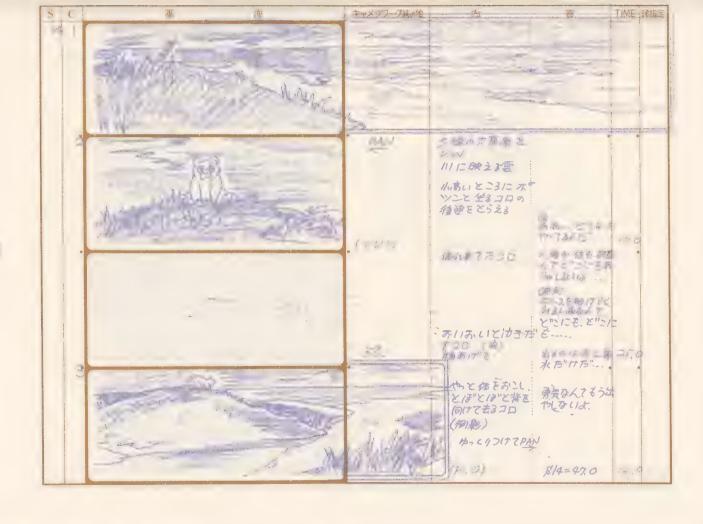

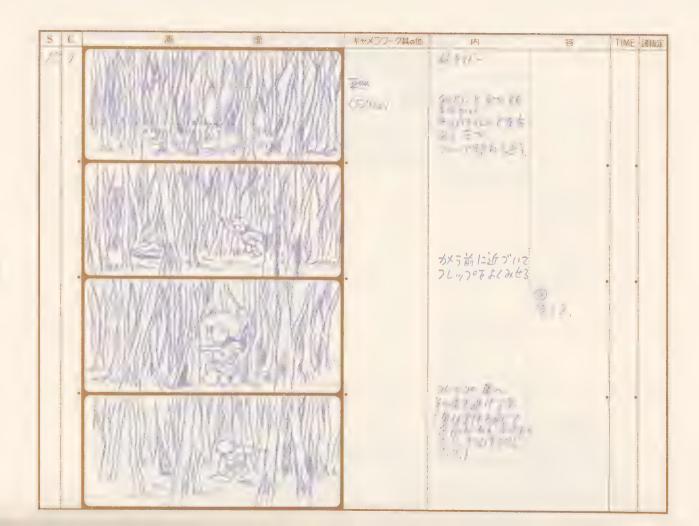

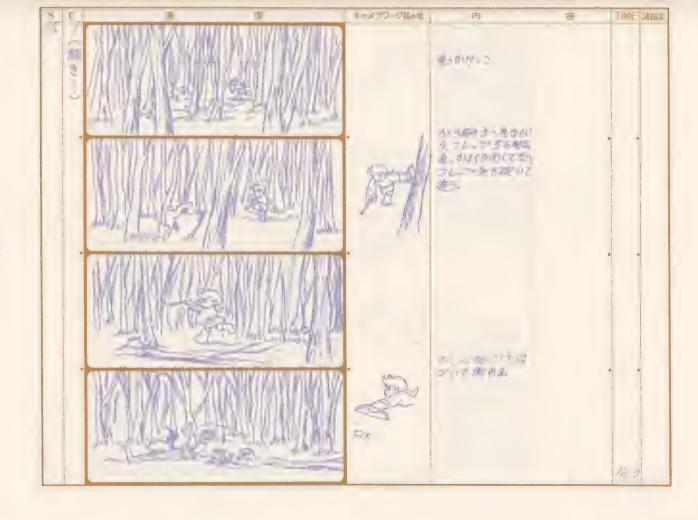

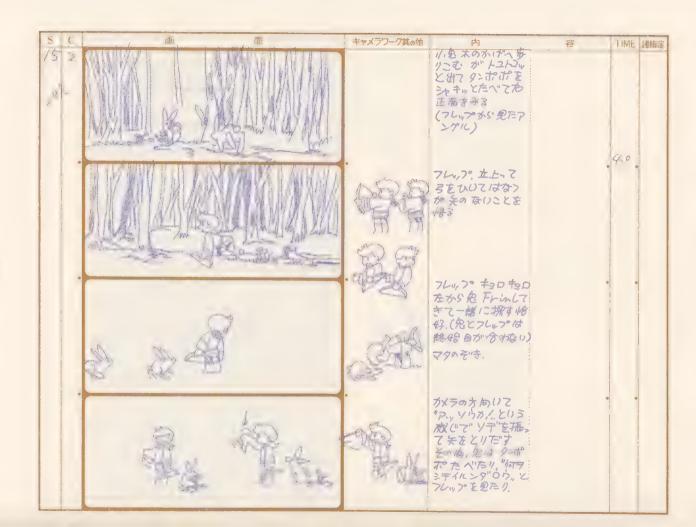

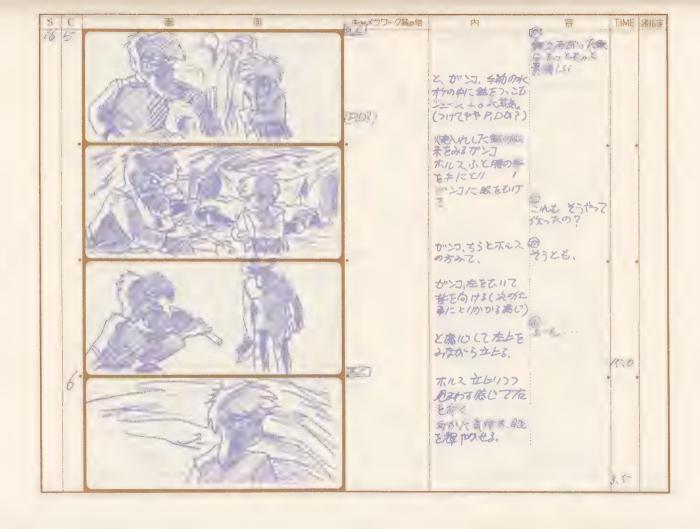

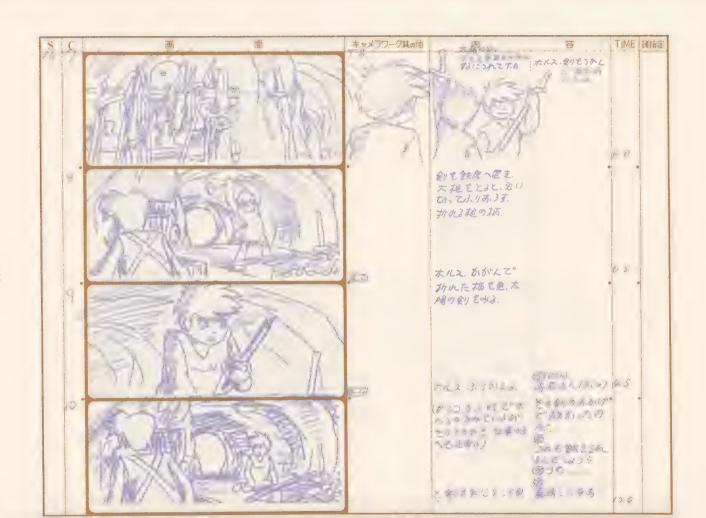

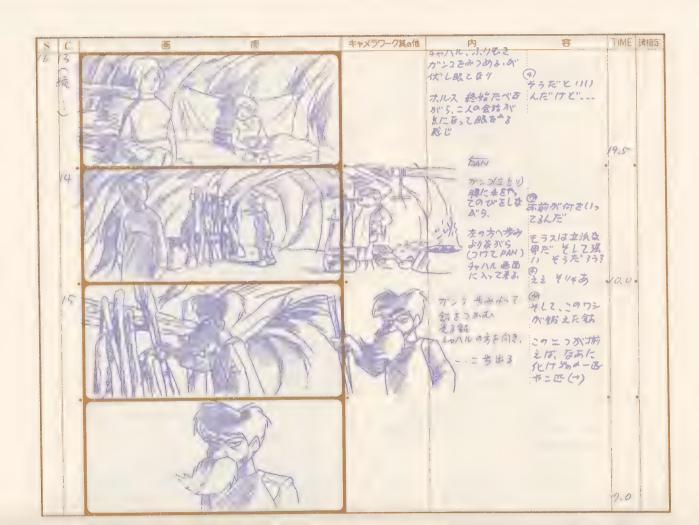

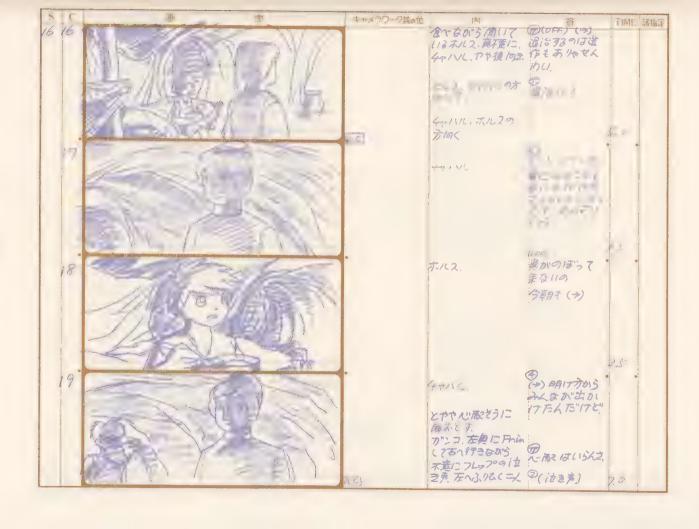

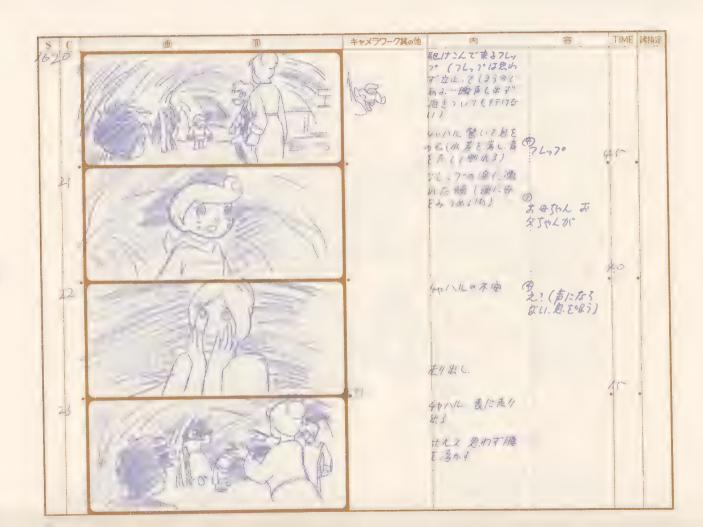

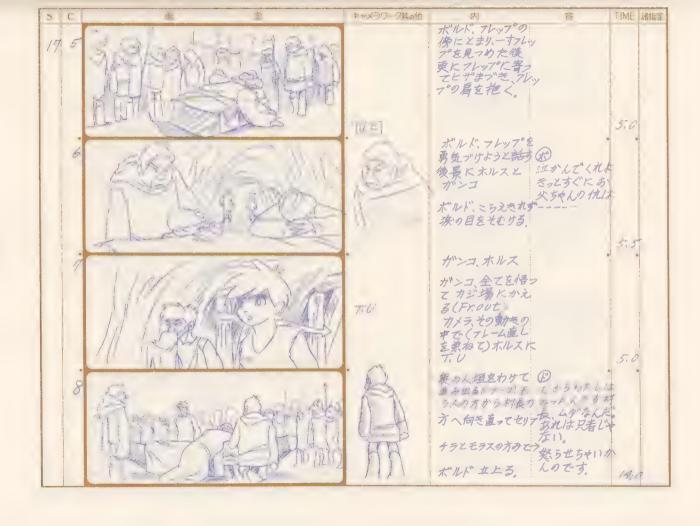

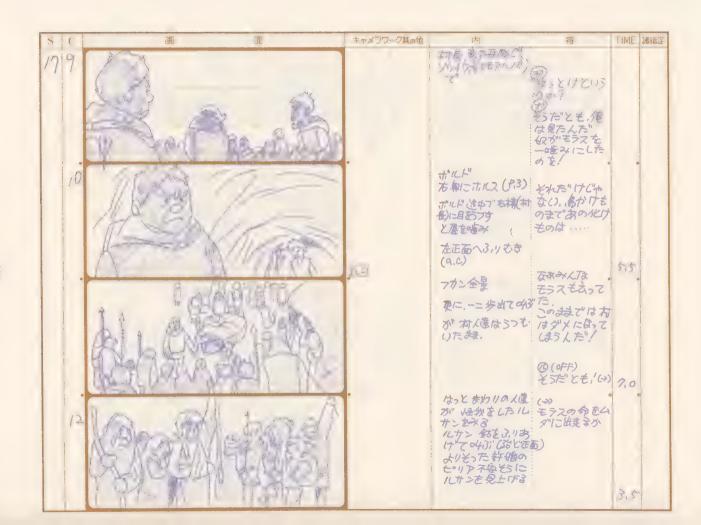

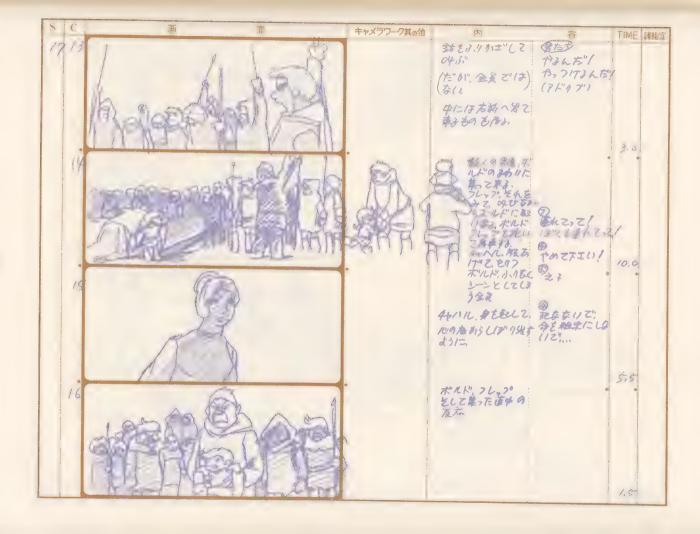

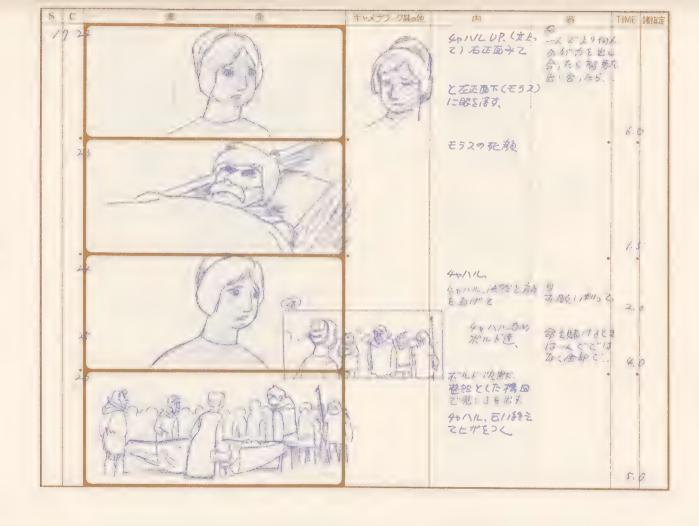

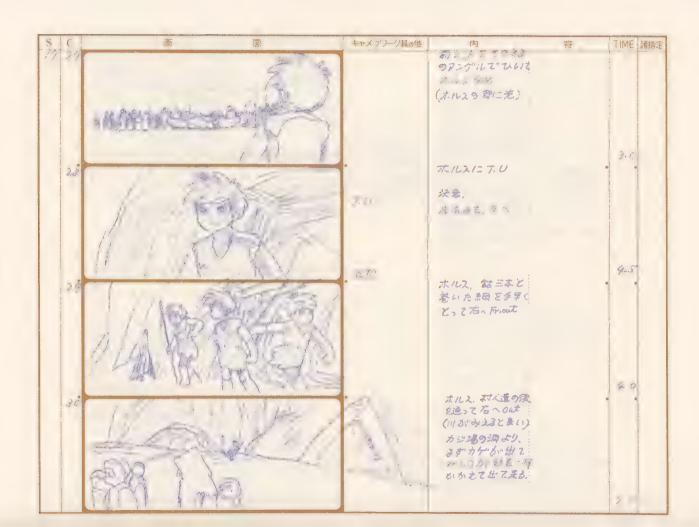

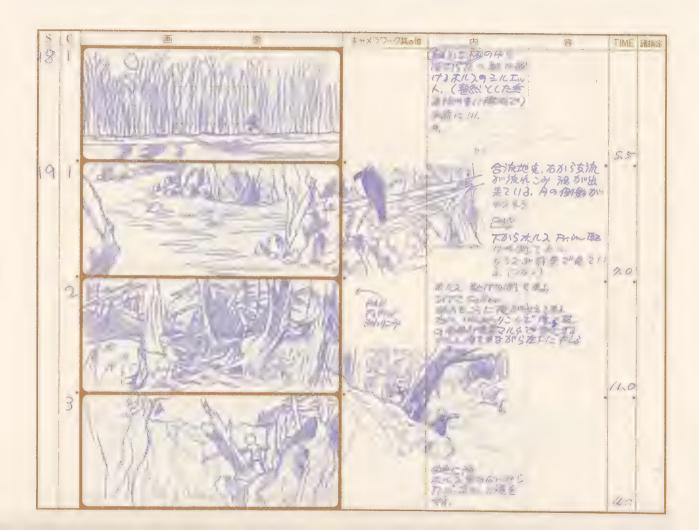

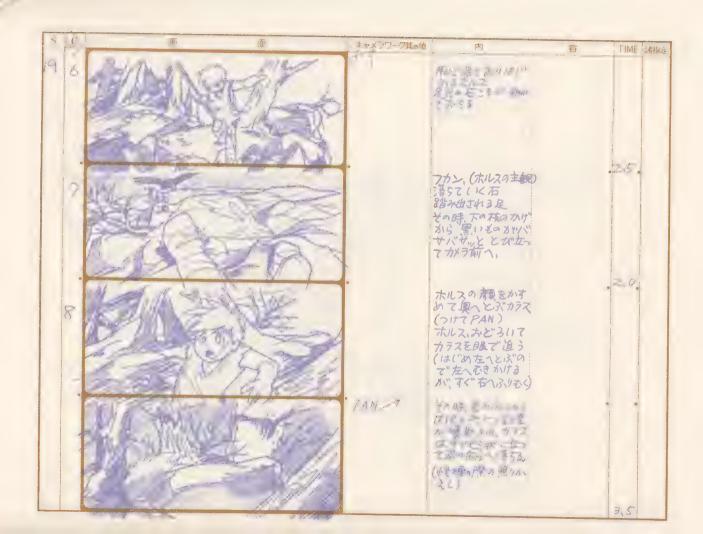

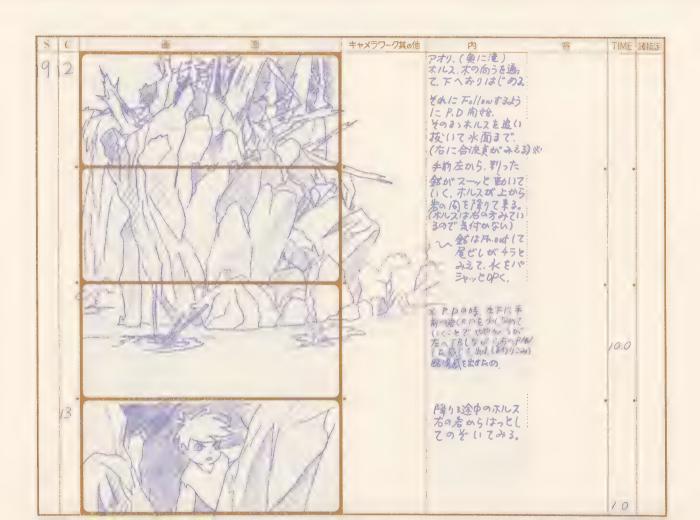

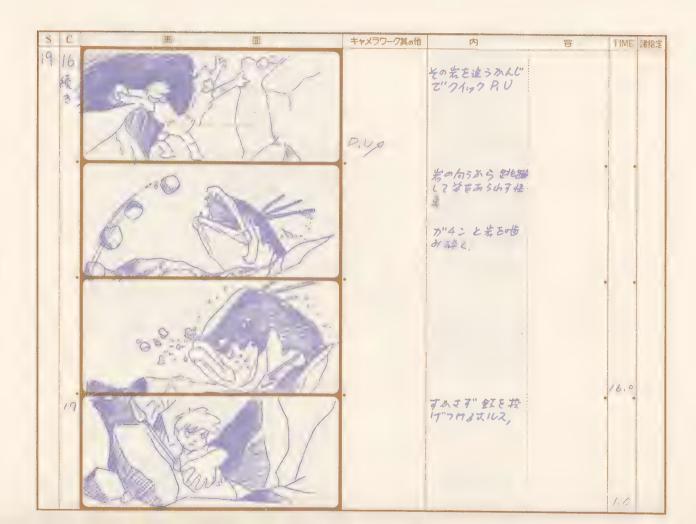

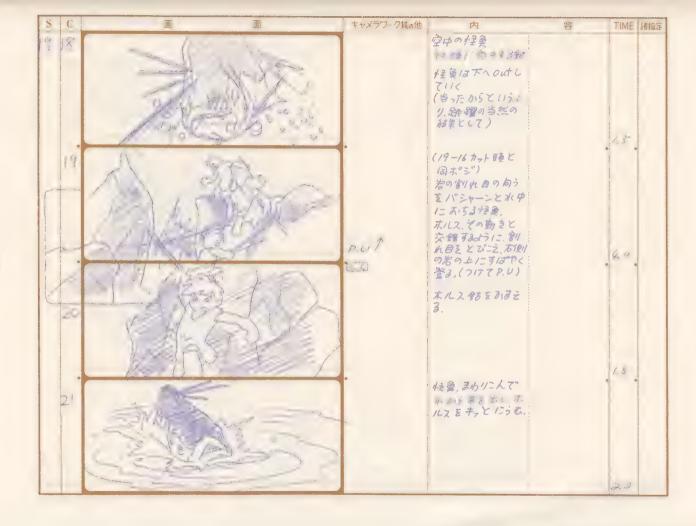

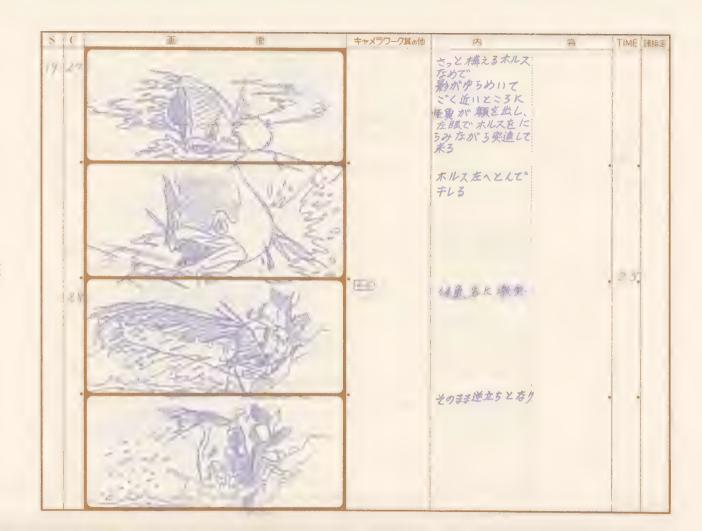

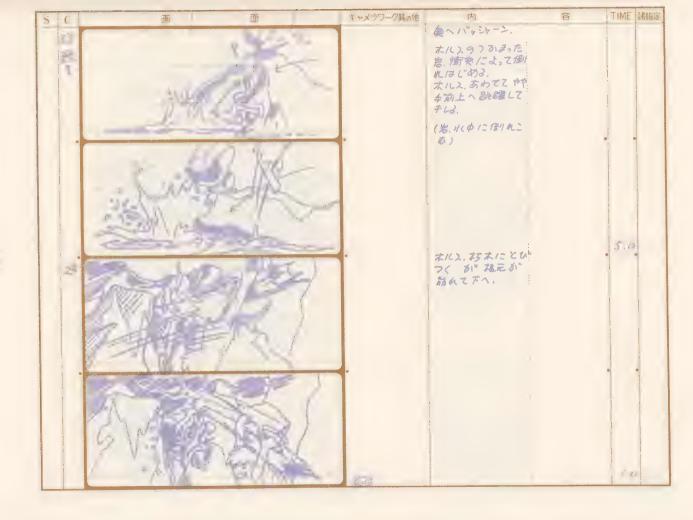

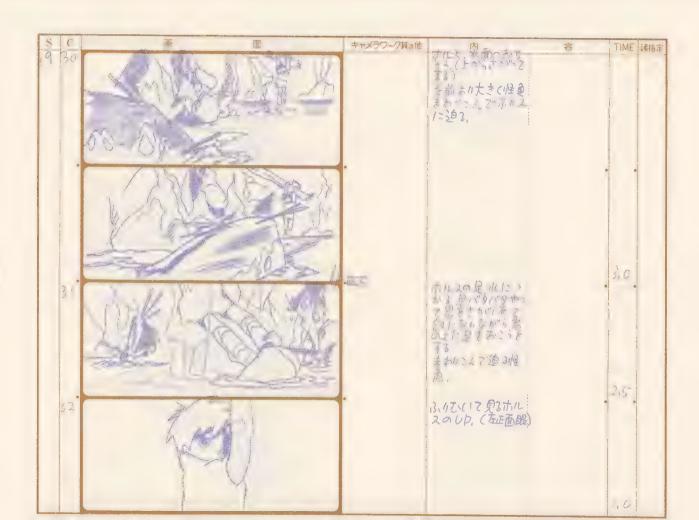

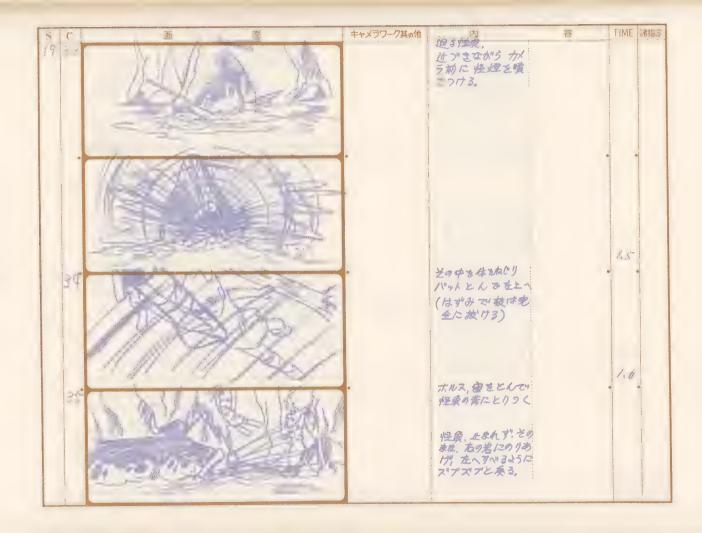
SIC	通	・キャメラフーク其a他		字 TIME 議指定
19 24			水儿之 但 77 投作。 3.	. 1.0
23		·····································	ポルスなめ経負 右眼に命申する	/. 0
[2.5] A		INSERT]	4041 By 112	Q.5·
- P かた 余を - E		23と続けて描く	が主角 接倒しに なりながらがまたでも ホルスに。更きつける	

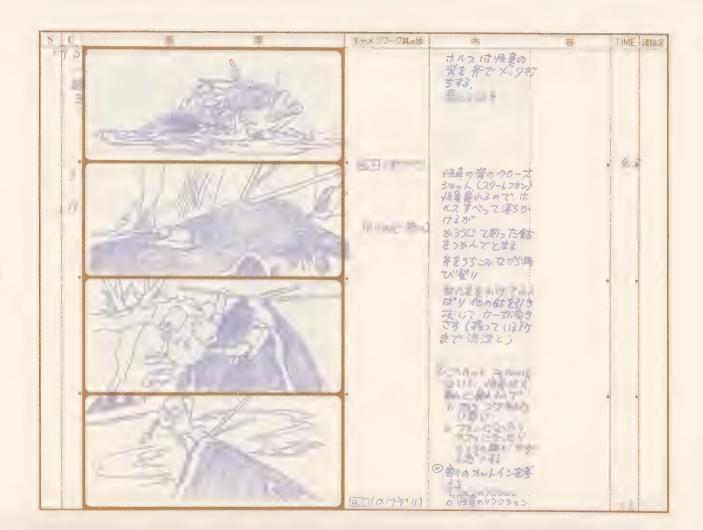

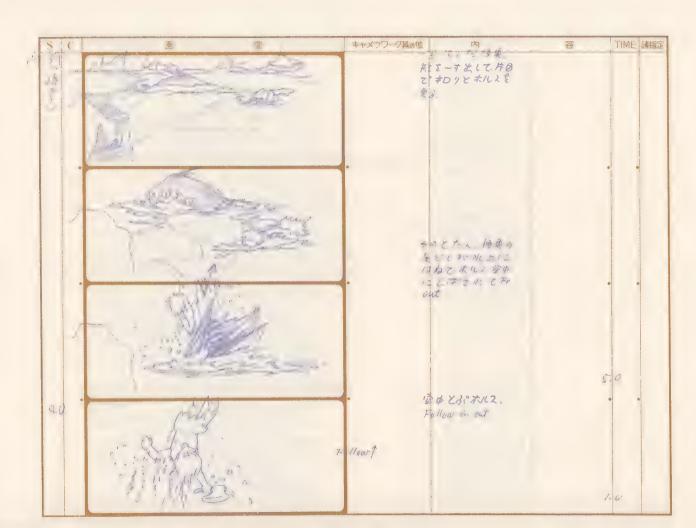

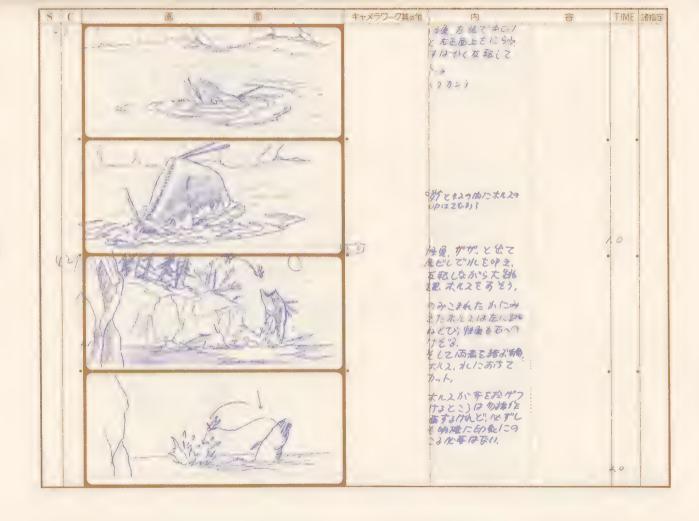

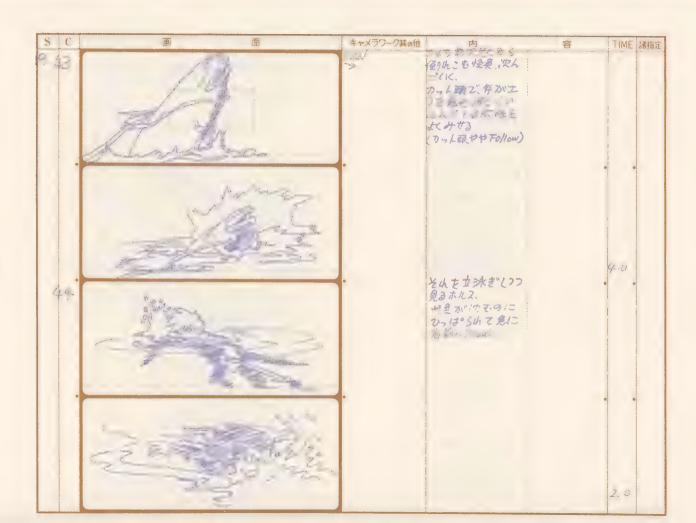

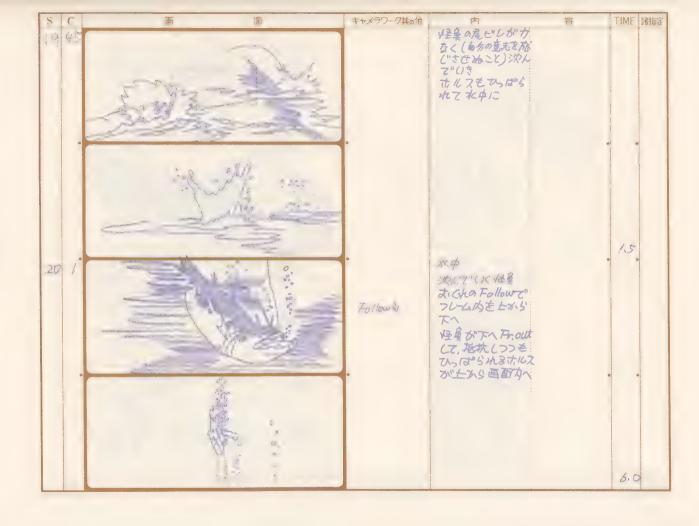
キャメラワーク其の他は、

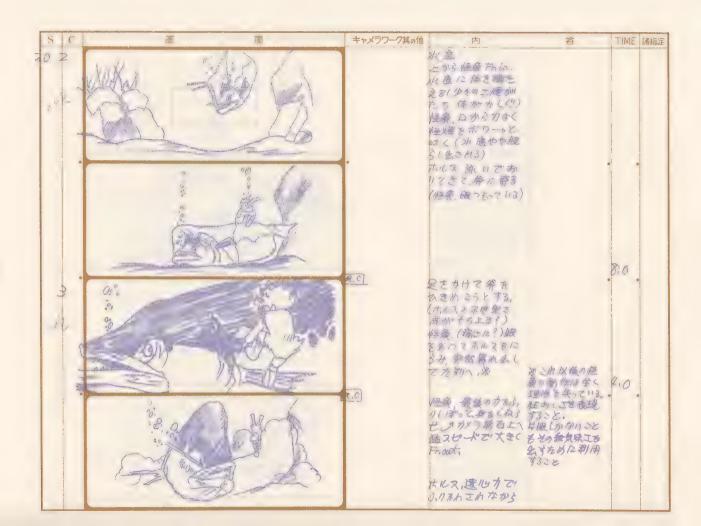
TIME 諸指定

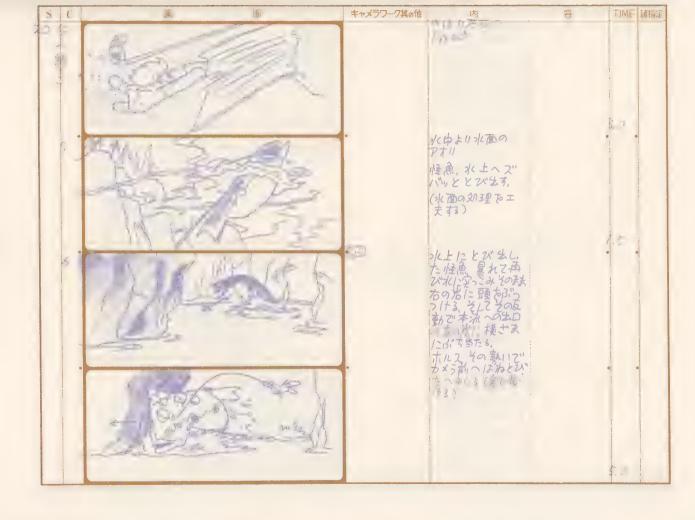

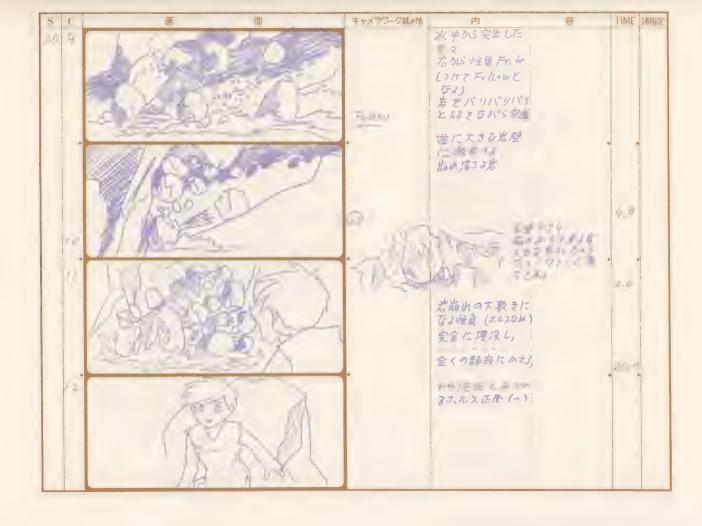

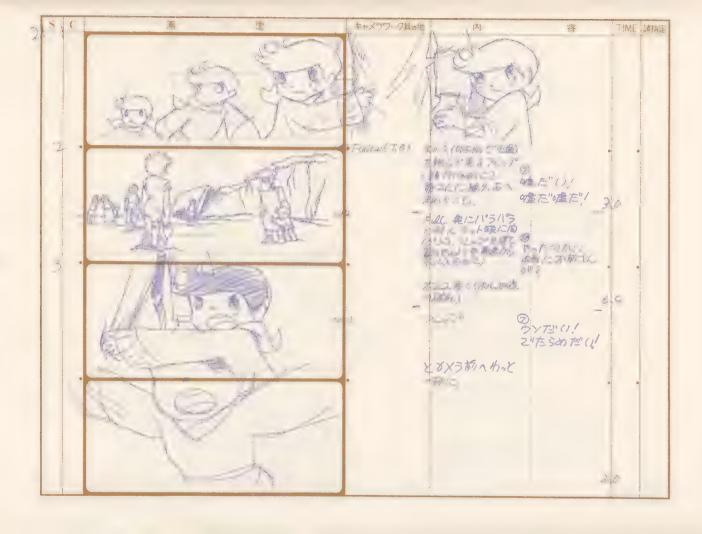

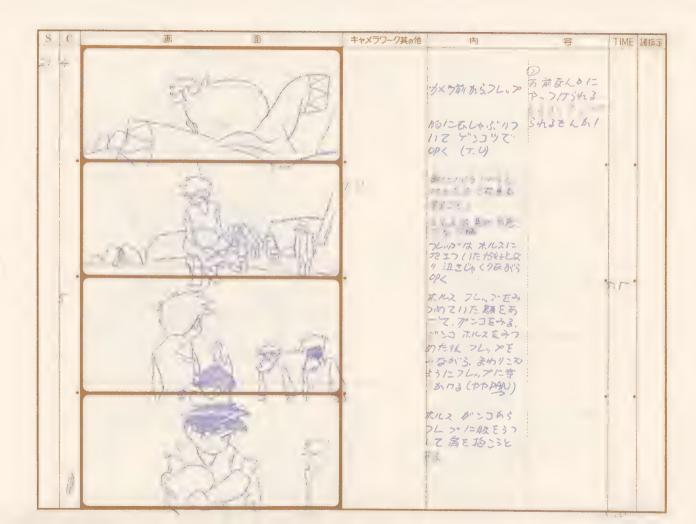

SC		(B)	100	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
	A.			•	ボルン、お前から とんで"Fx は、メレウ にあるる、立上って (足が立) 塚さ) あめてて最へ続け" 出す(年を始うとこと) 次はした岩かできる。 突出した岩かできる。 突出した岩かできる。			
					カメラ あ 前 から 煌 ルスを 追え (木暴 れ 総 作 的 な で で う か あ ること)			
			THE TEN					
					ボルス、岩の白うが、 岩に頭をふ"つけ、 ワアッと ボルスをか でう、ボルス・さっと 本 の名がでに、 そになって「銀を を発生」			

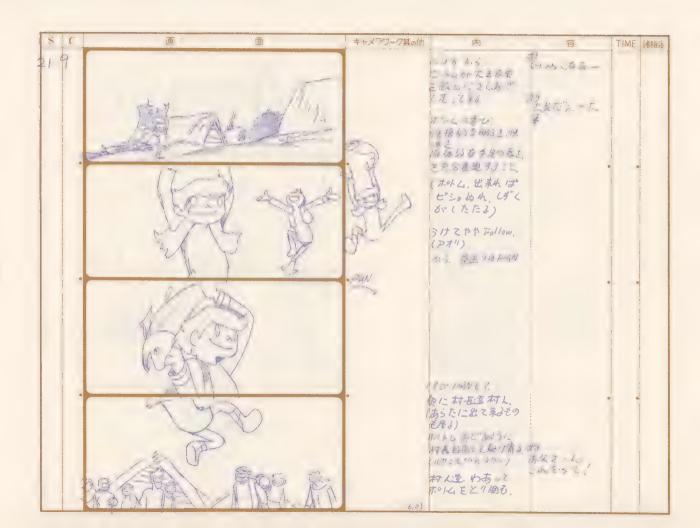

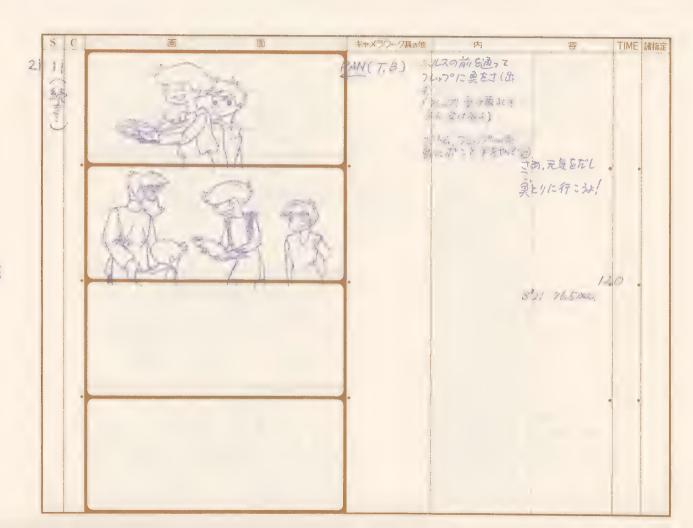

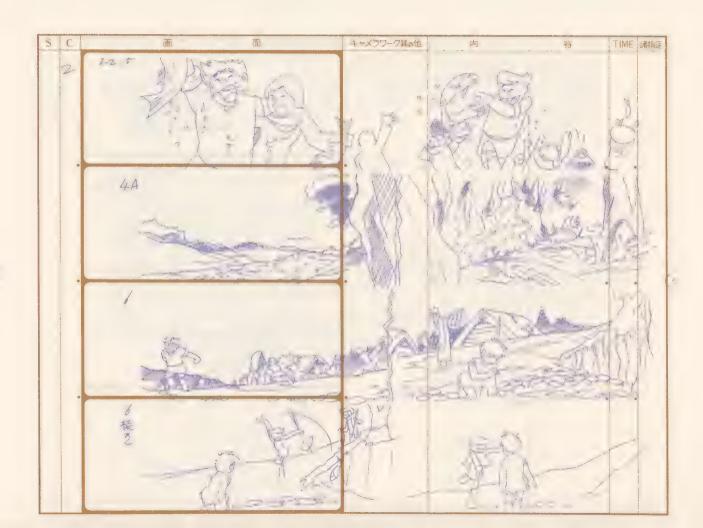
159

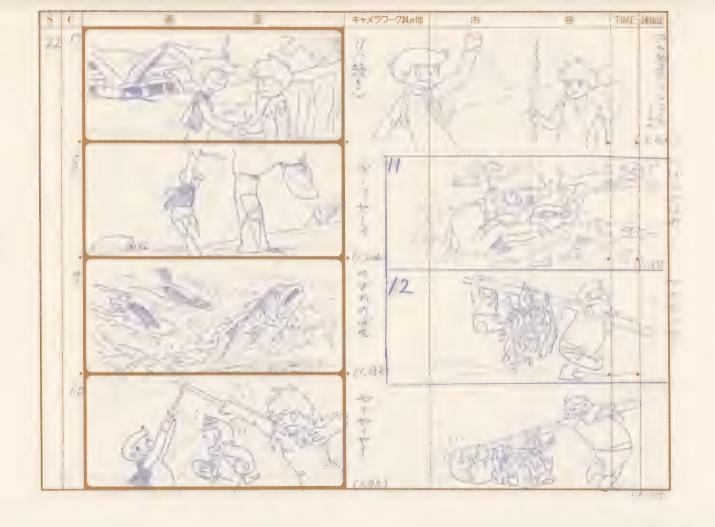

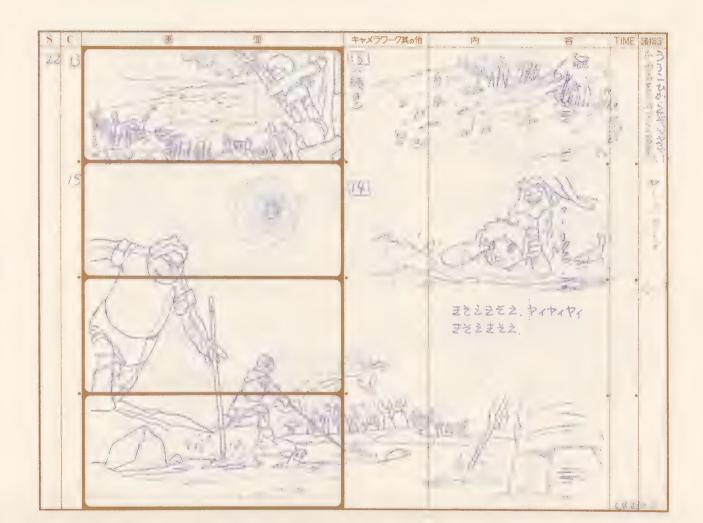

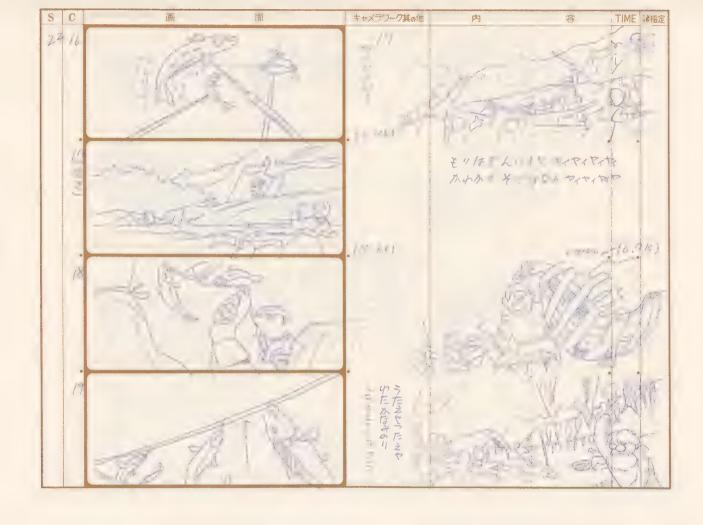

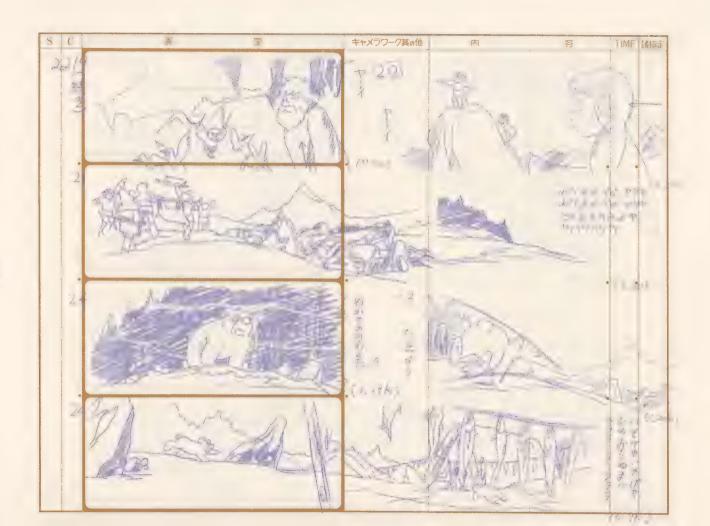

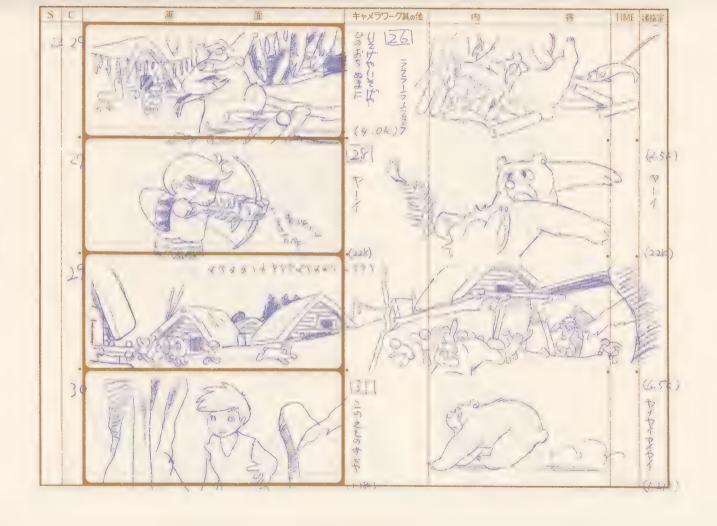

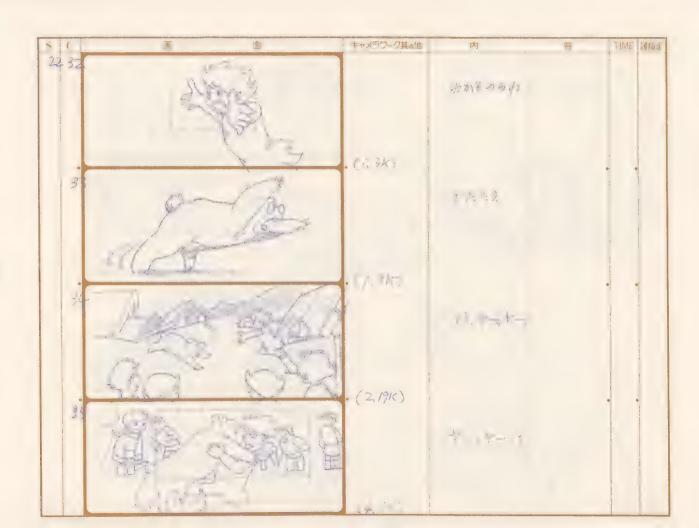

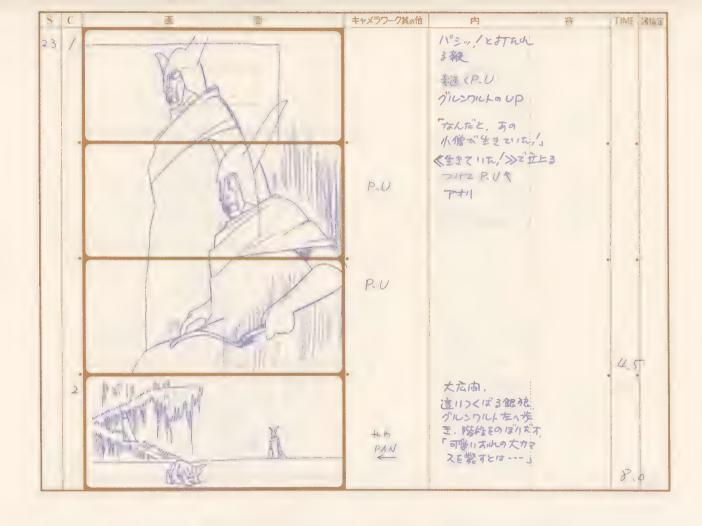

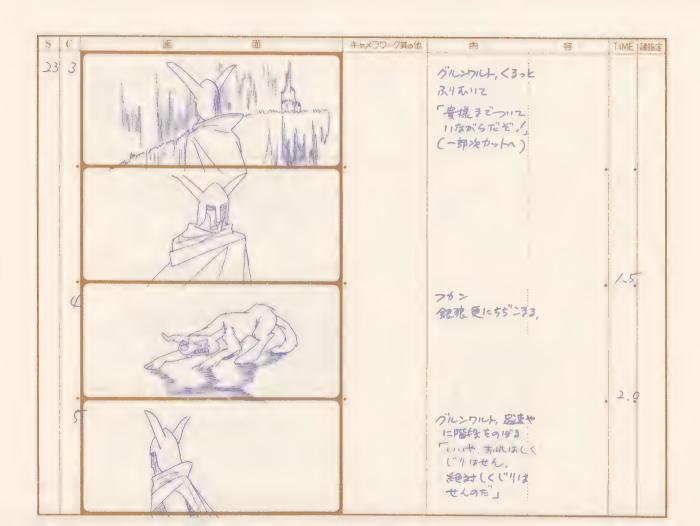

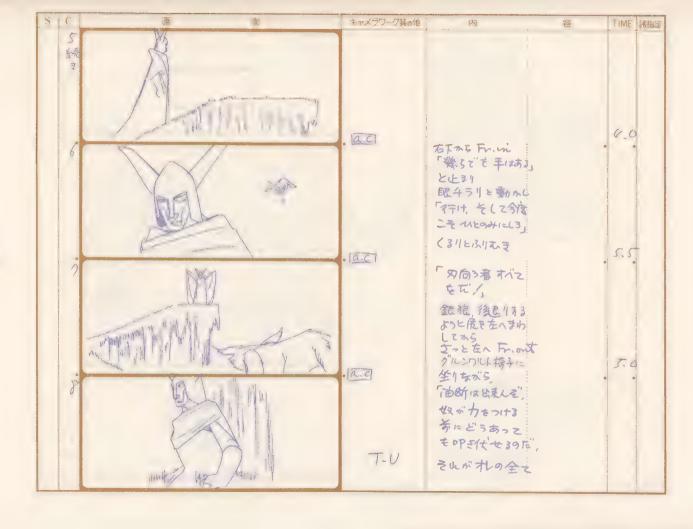

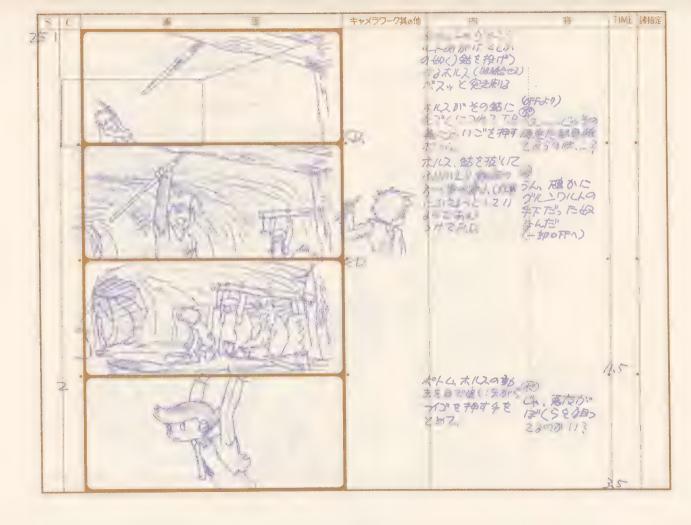

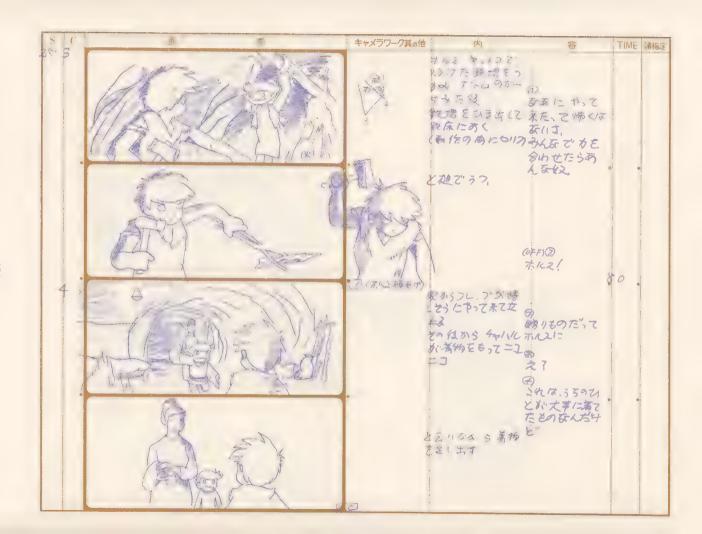

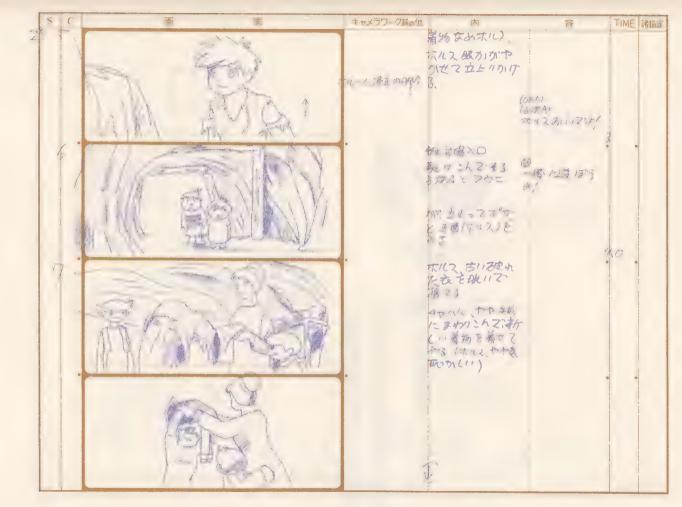

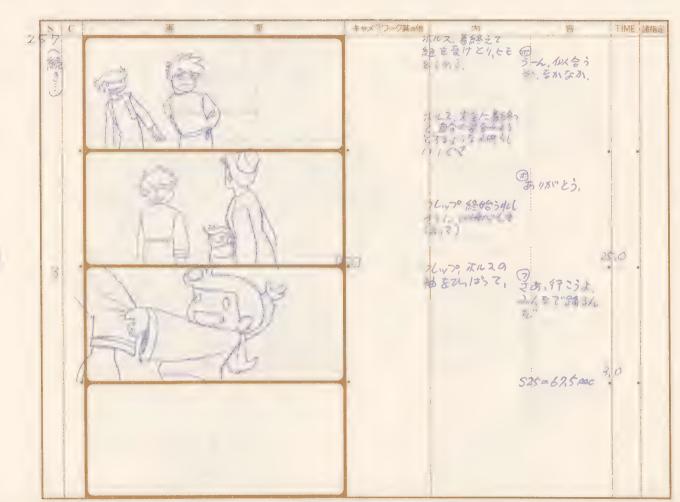

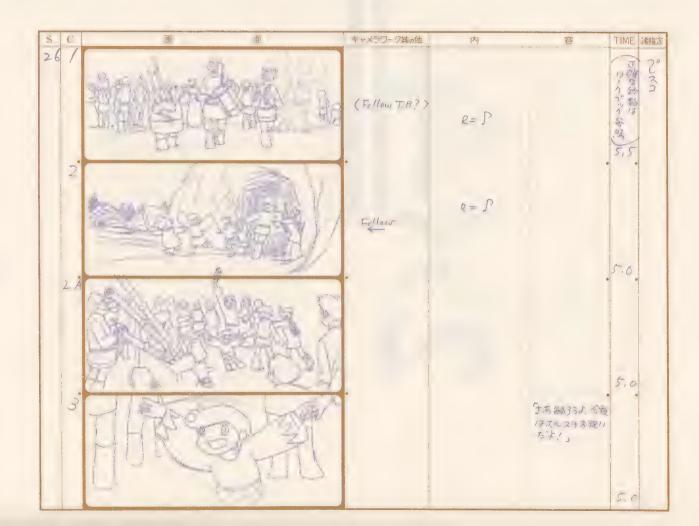

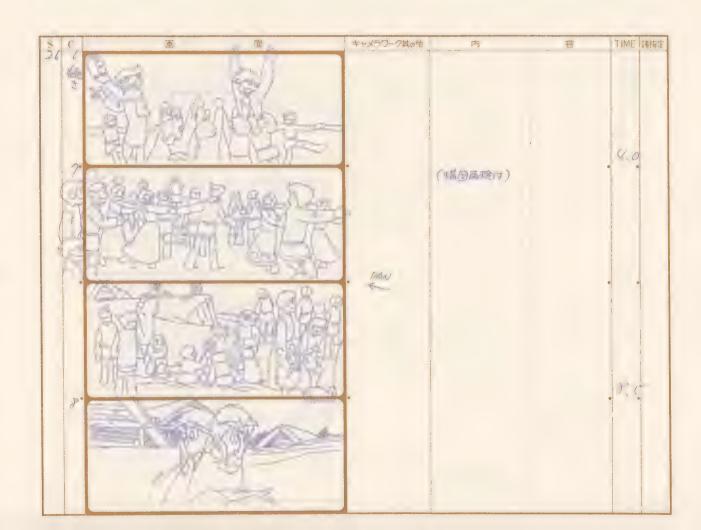
-

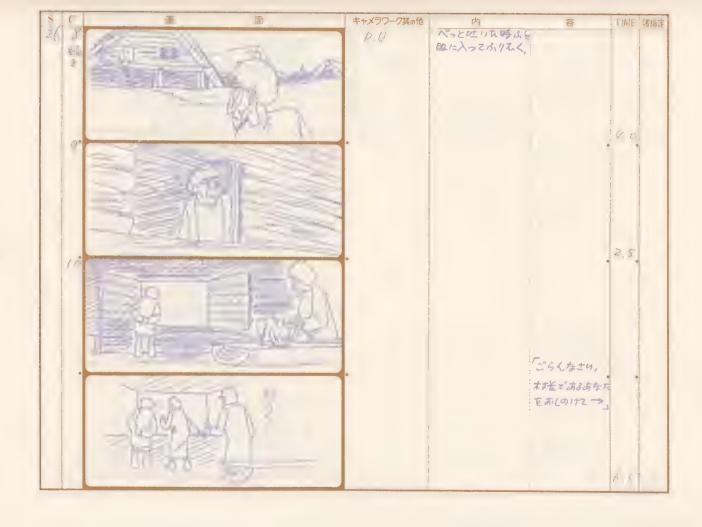
2/3-1-

シーン26-1~71-42

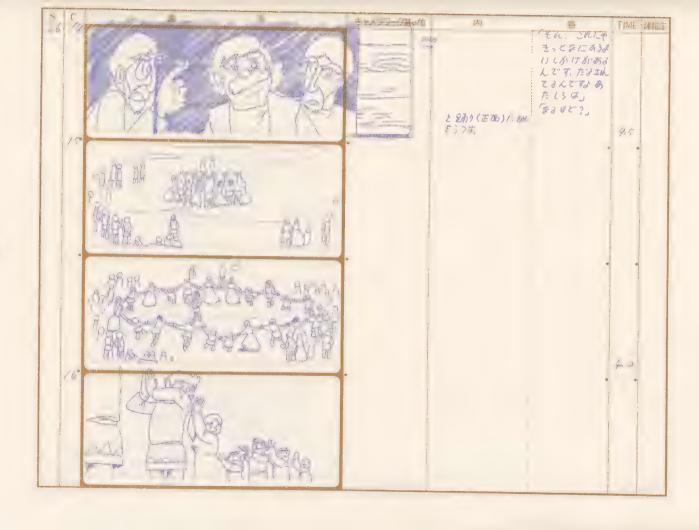

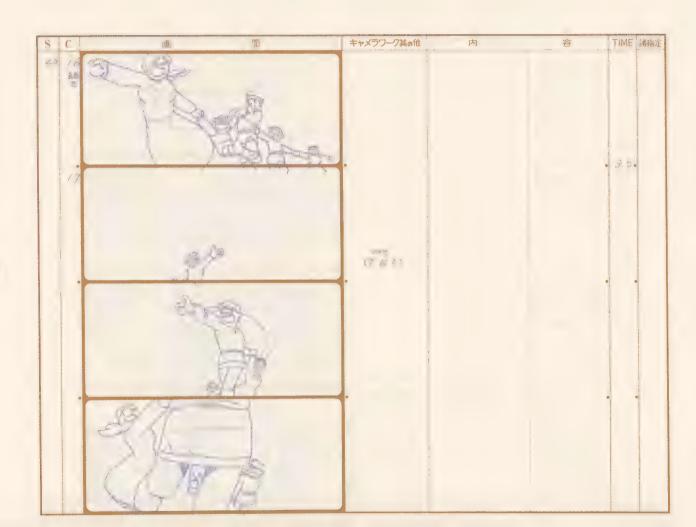

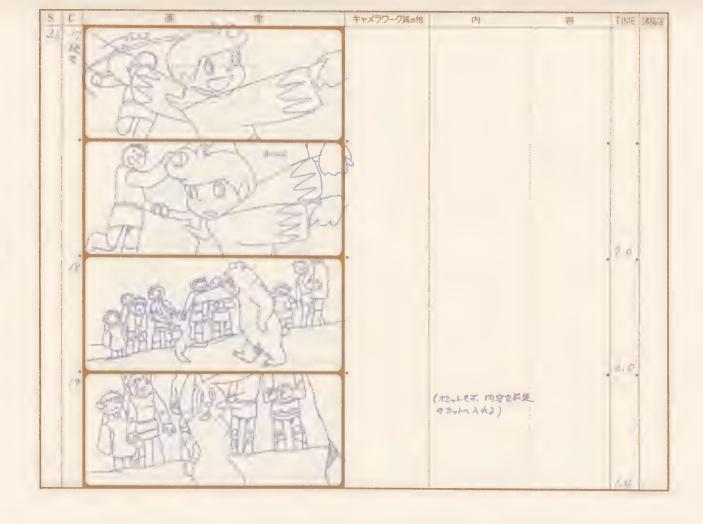

ș Ç	酒.	商	キャメフワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
26 11					「あの」、増ノエゼラ 英雄気取りです」	
				と飲み	(i-a)	10.
12				7 % (e < s	「小地口からまんとうにある怪なかり	
/3			•		でったや、つけてい かどうかもわから んちゅん.」	15
				212 [137 137311 K		
				elik r.	31-41-7	1.0

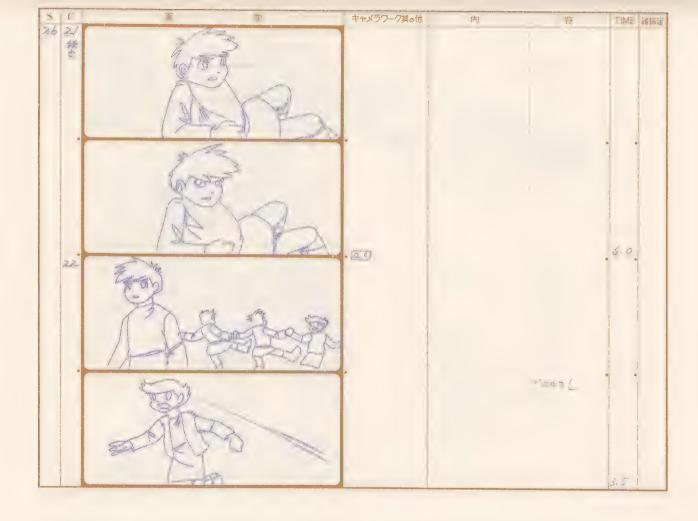

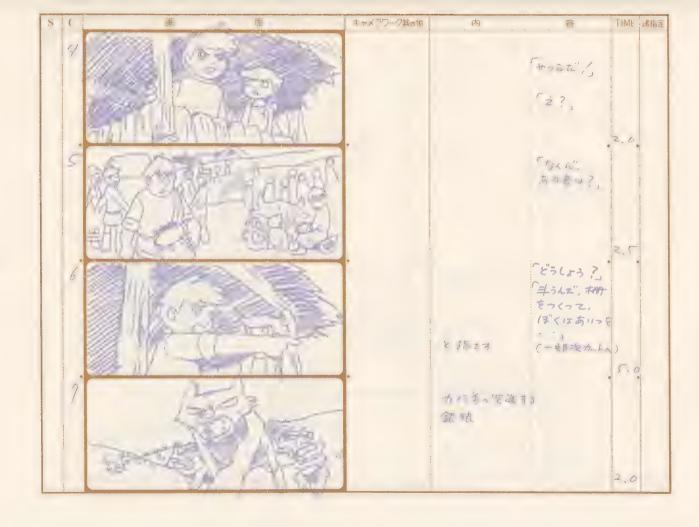

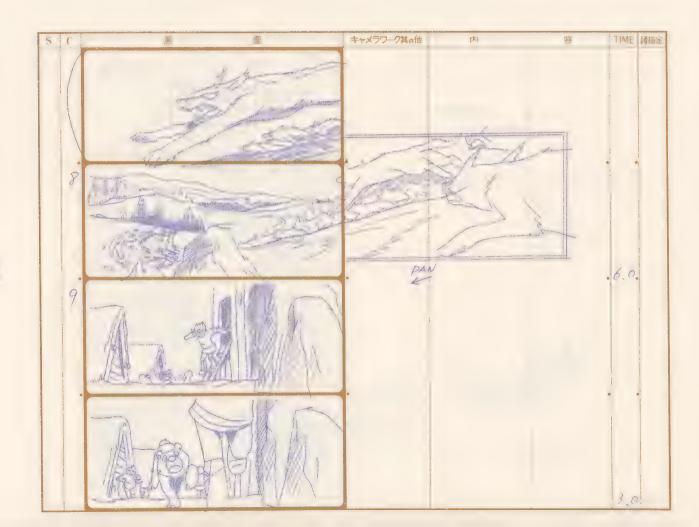
キャメラワーク其の他

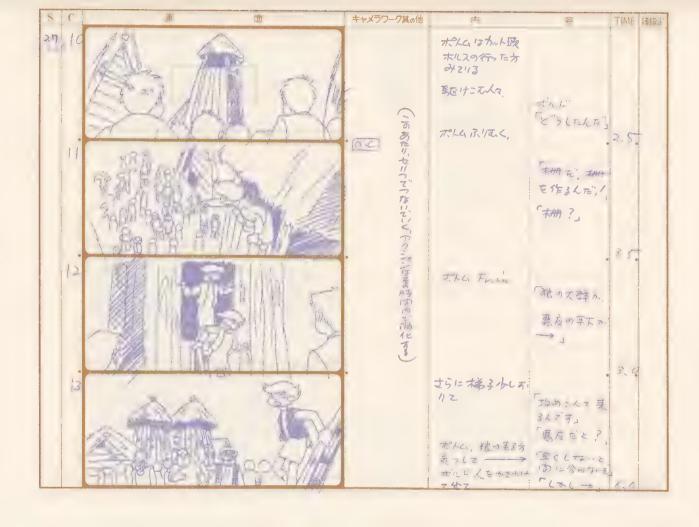
TIME 諸指定

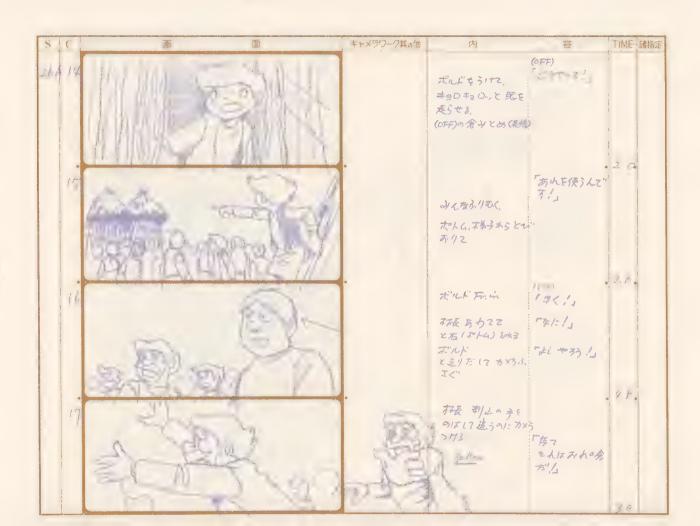

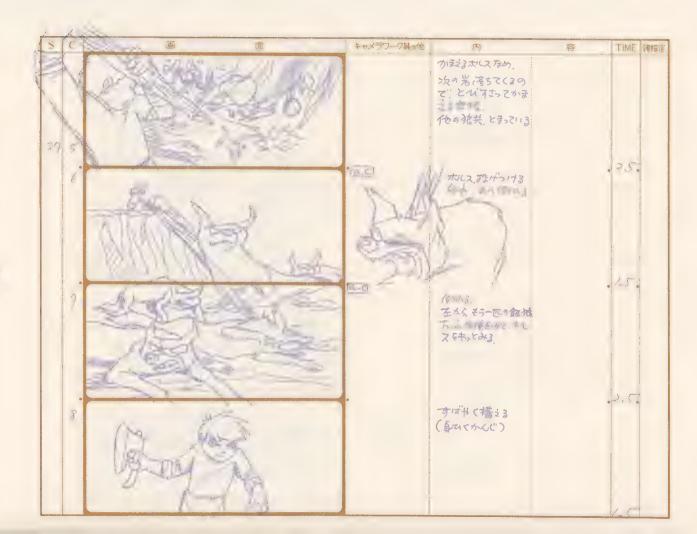

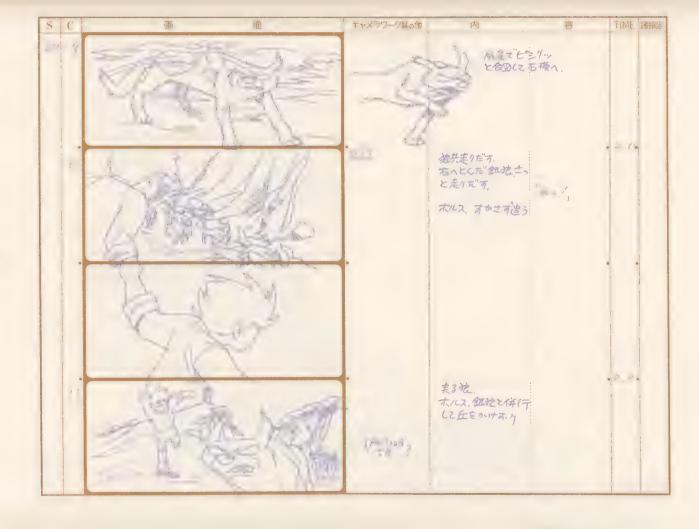

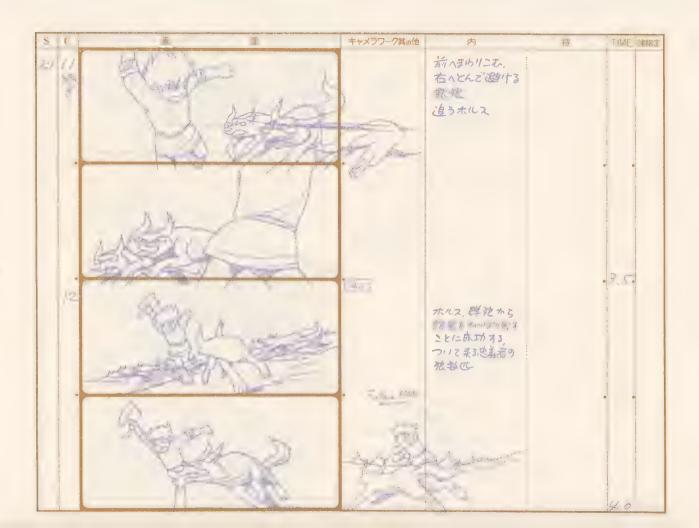

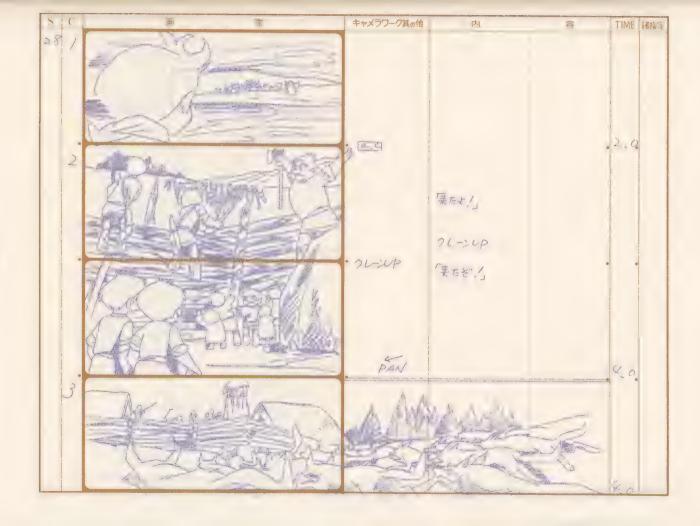
SIC	圃	價	キャメラワーク其の他	内	符	TIME 諸指定
26/19				Frant Obis		0
				D4:/		
			:	πin=1./		

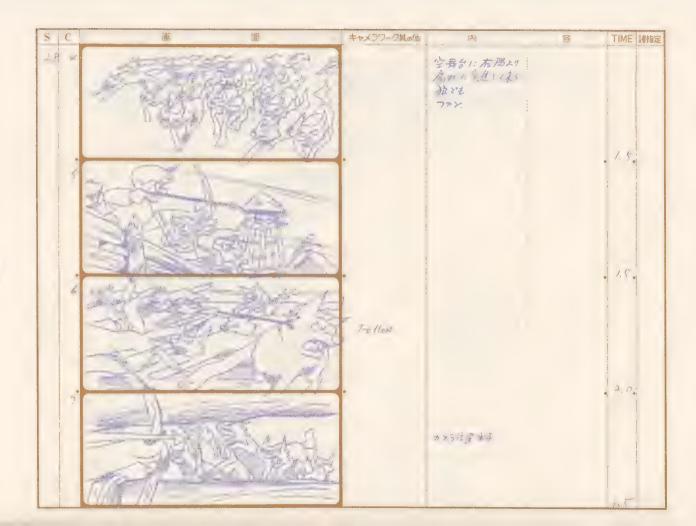

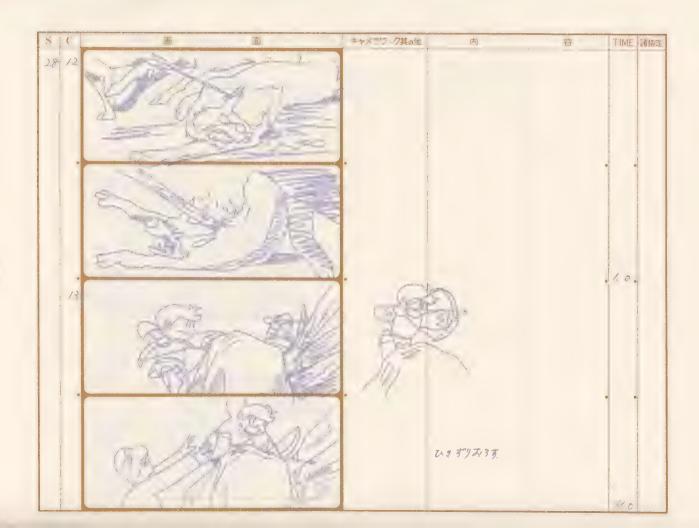

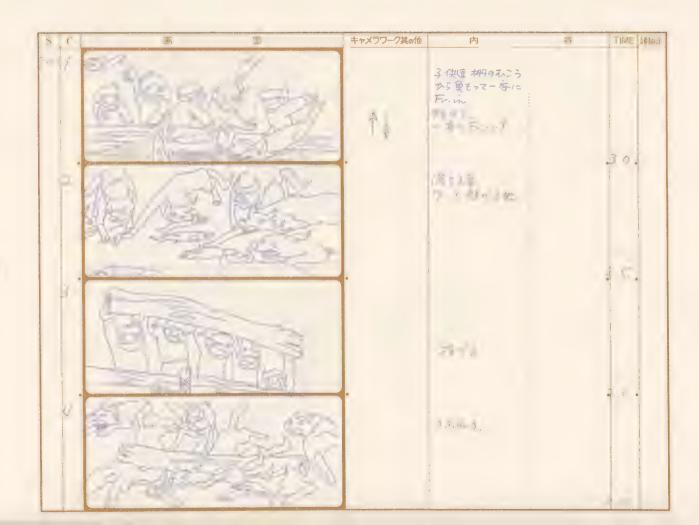

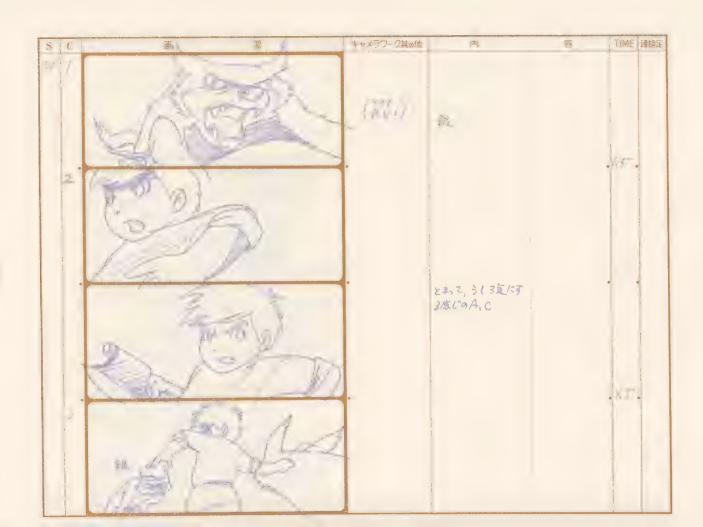

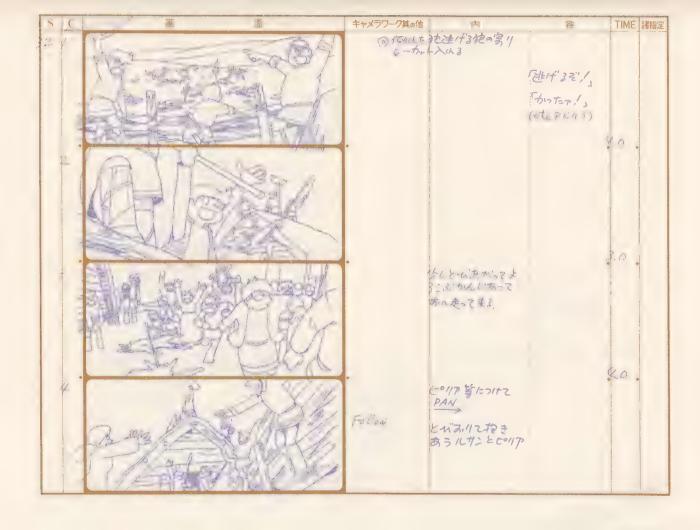

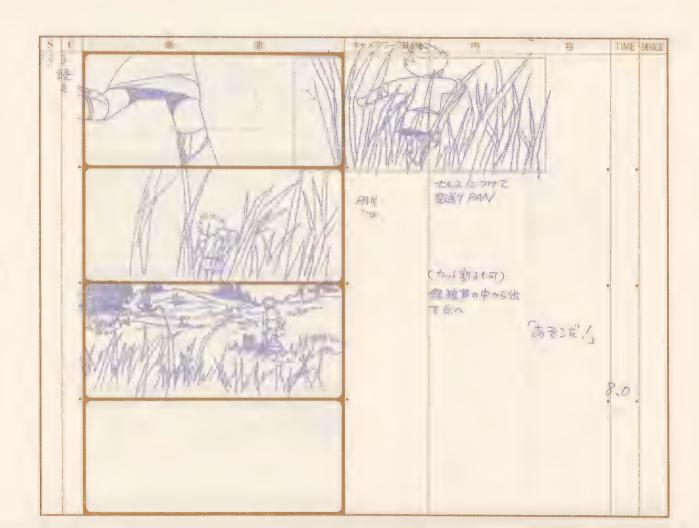

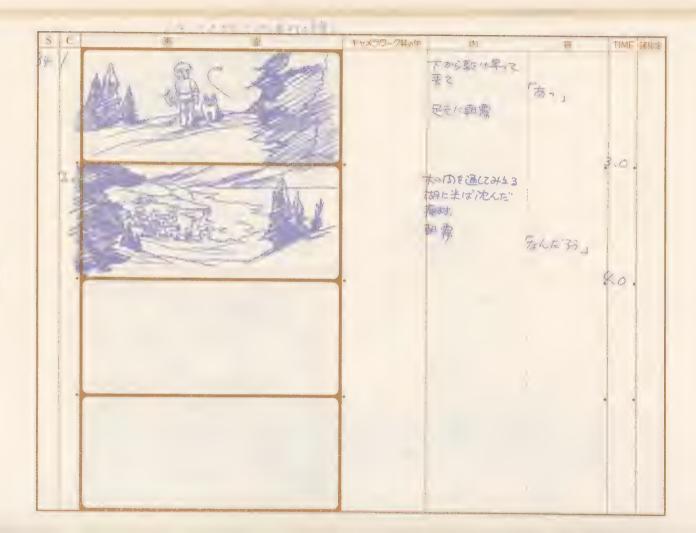

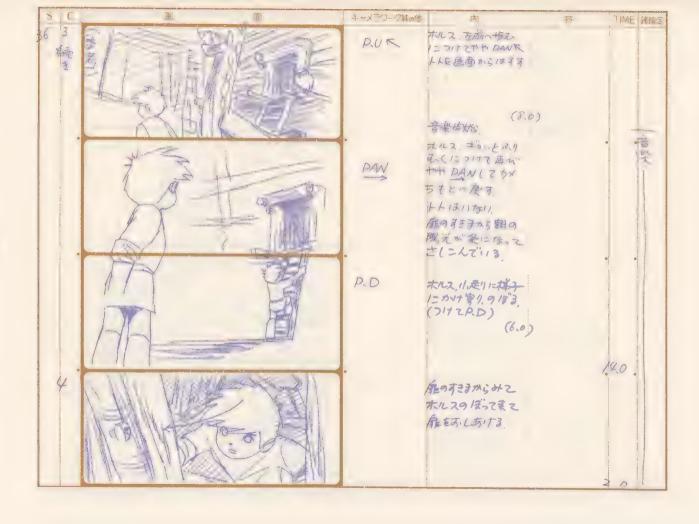

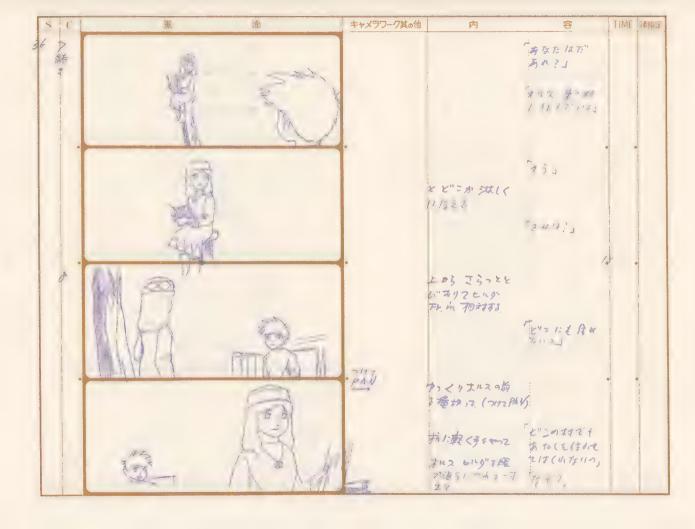

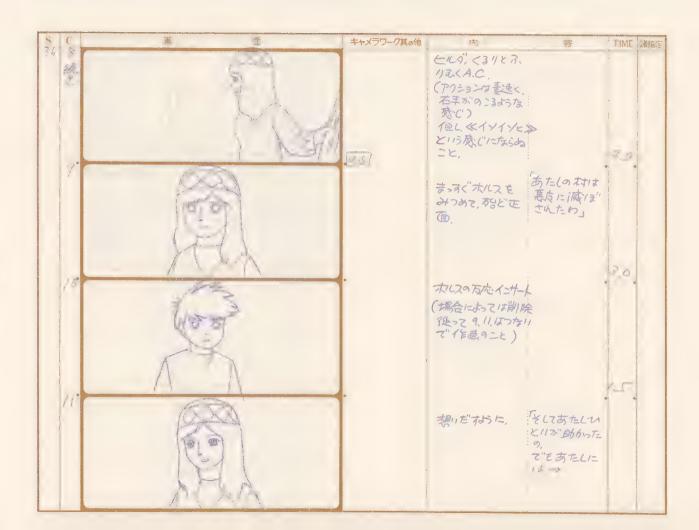

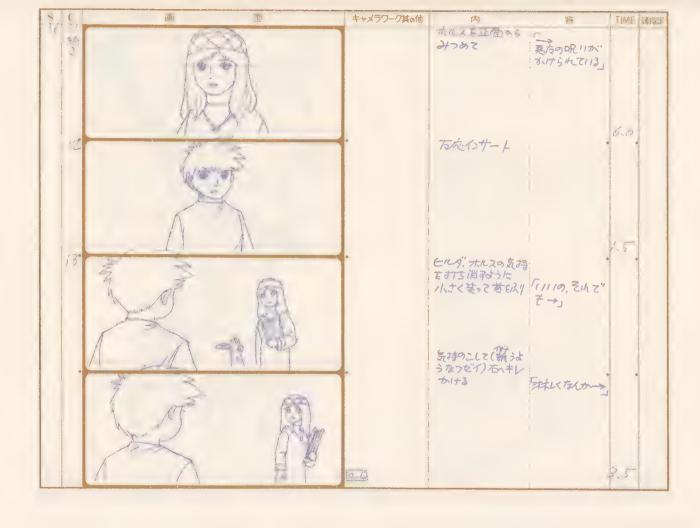
220

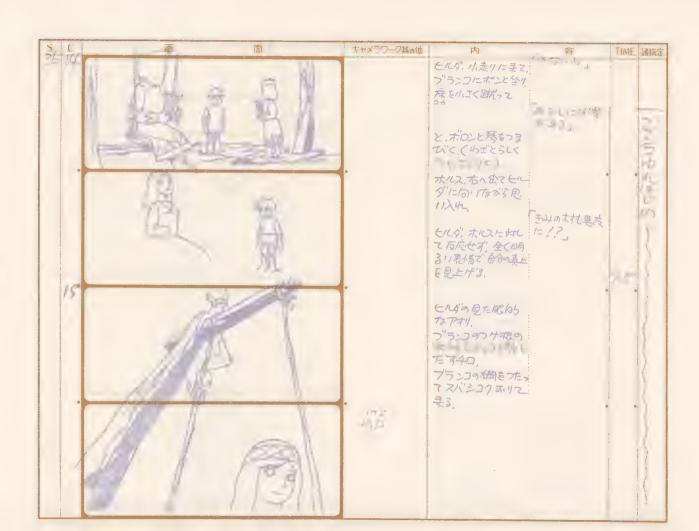

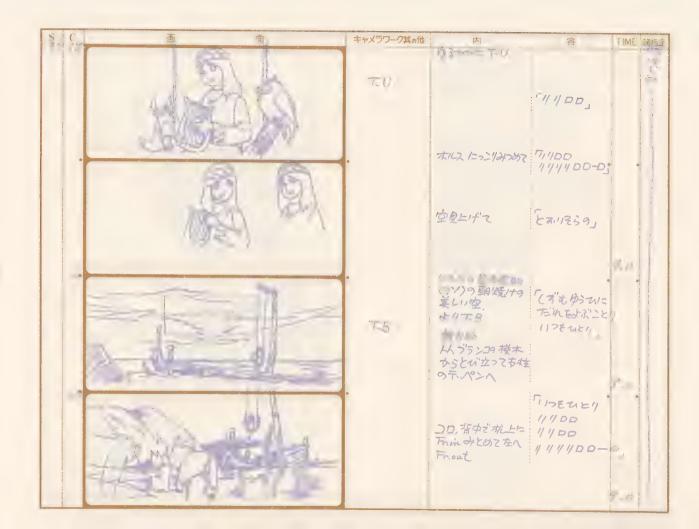

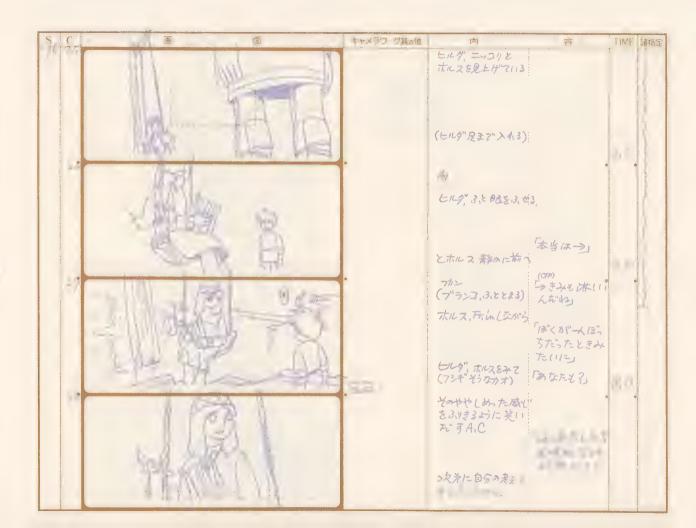

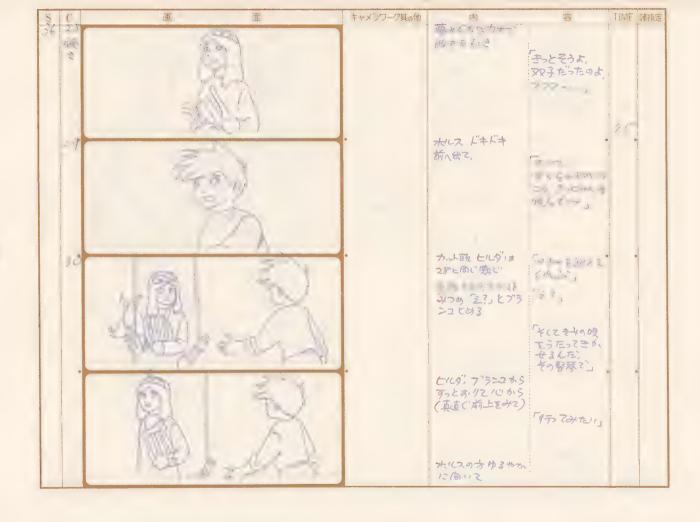

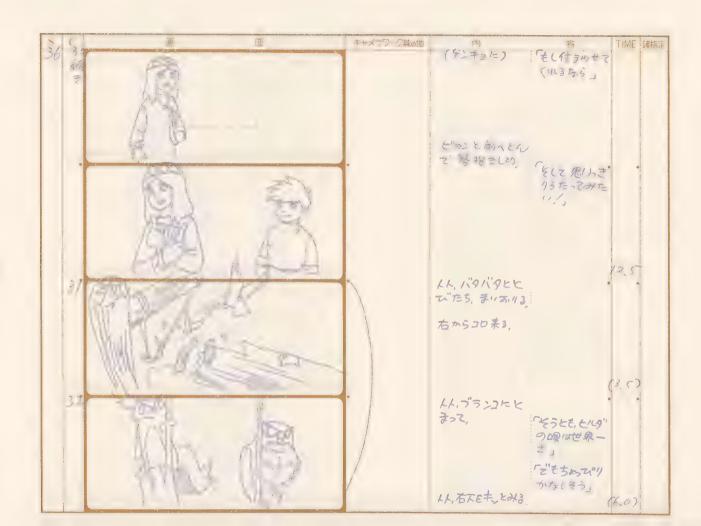

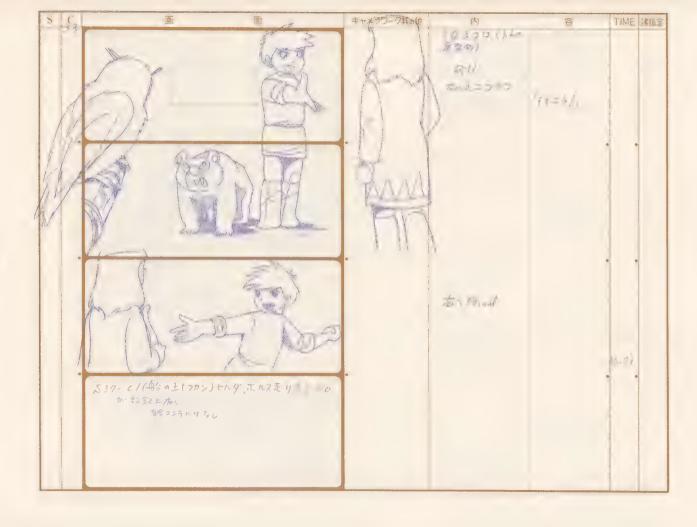

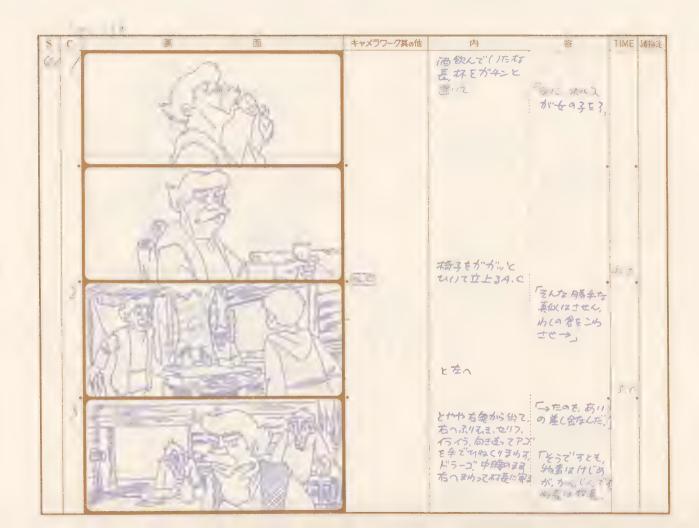

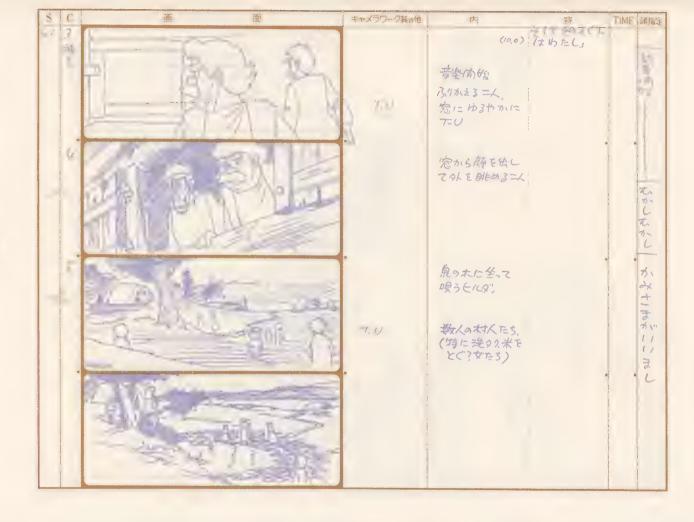

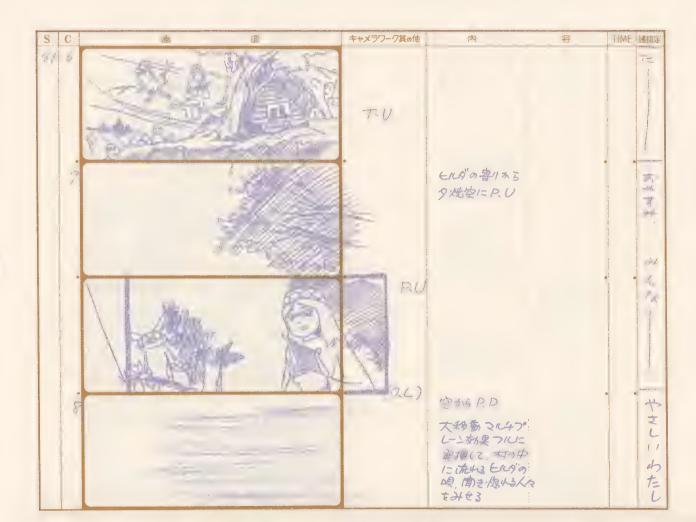

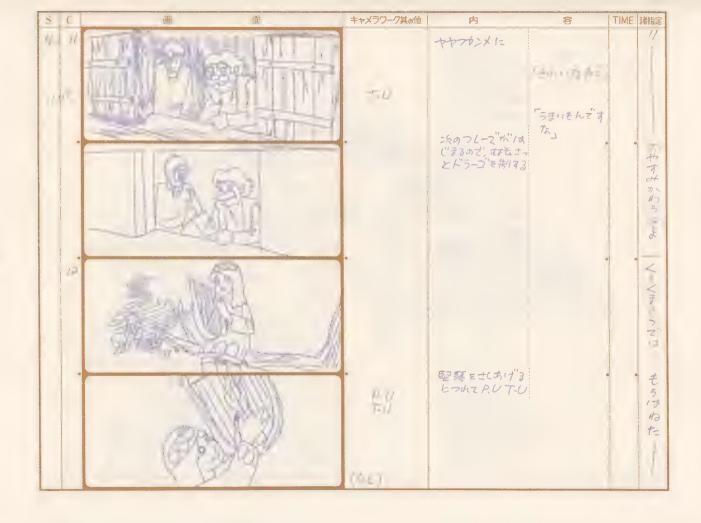

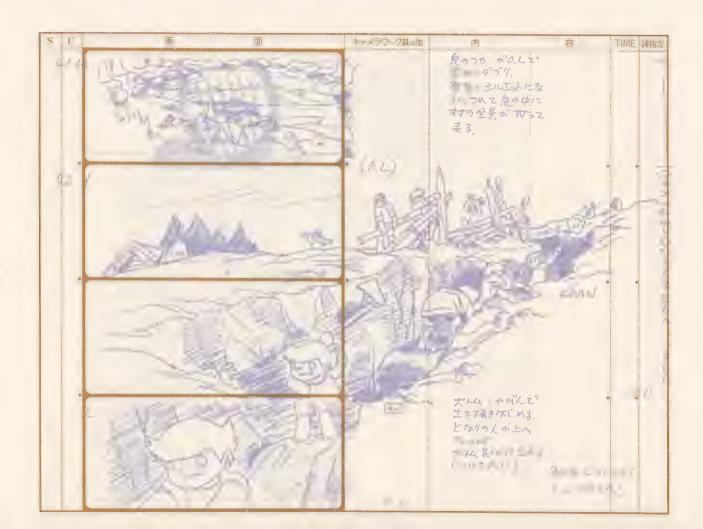

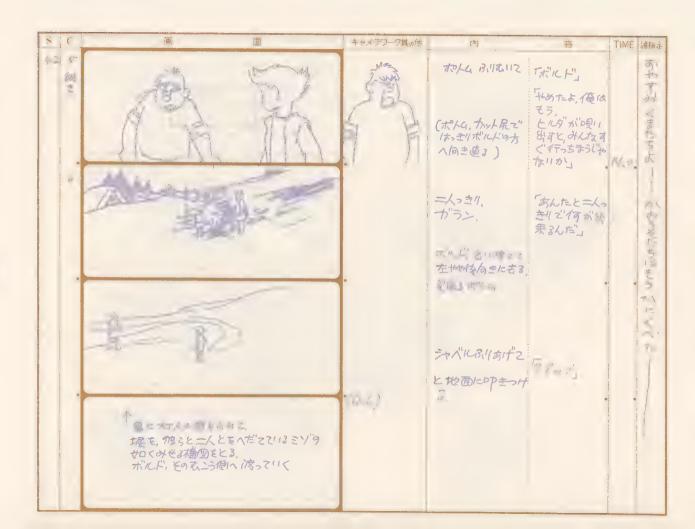

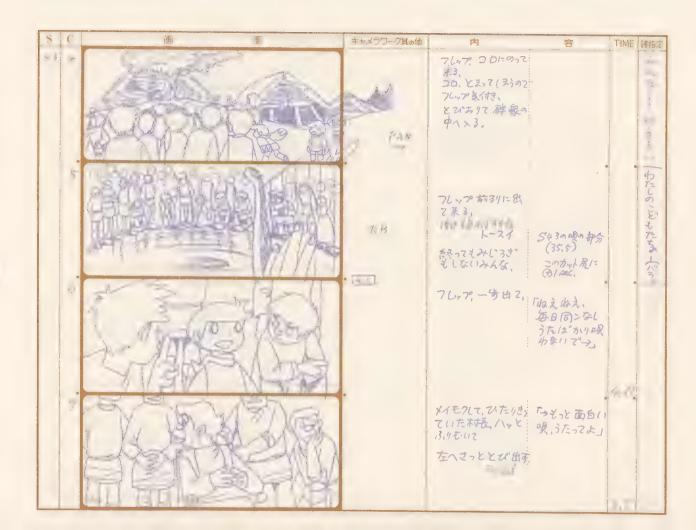

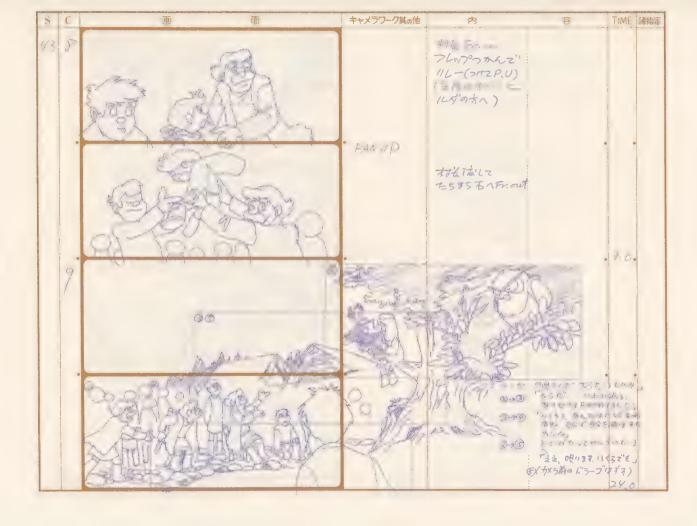

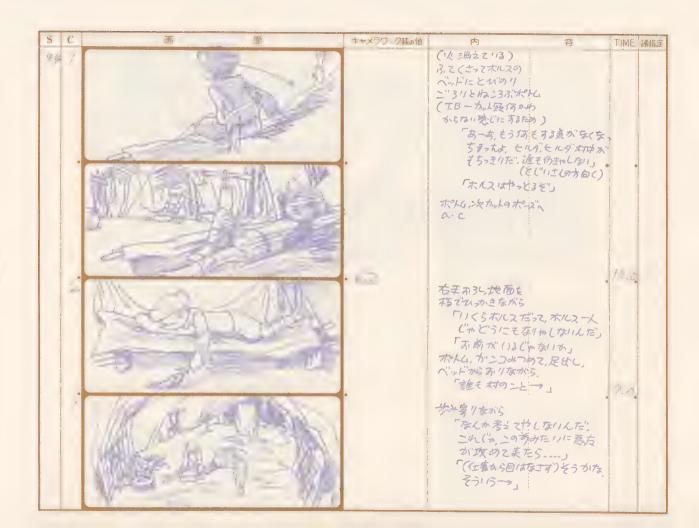

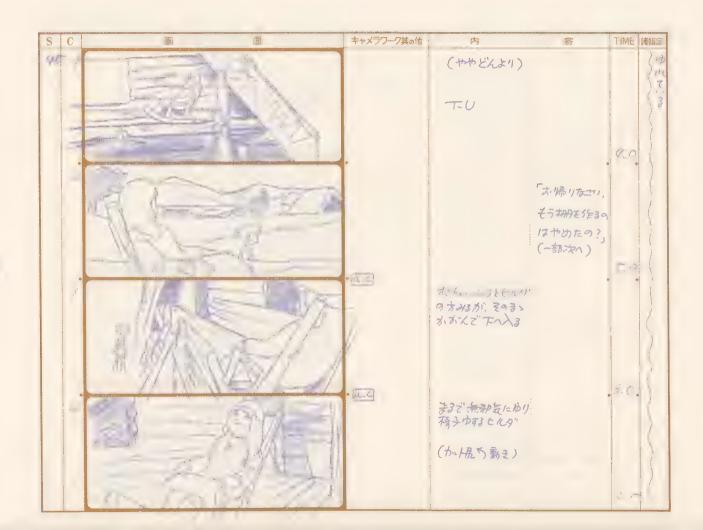

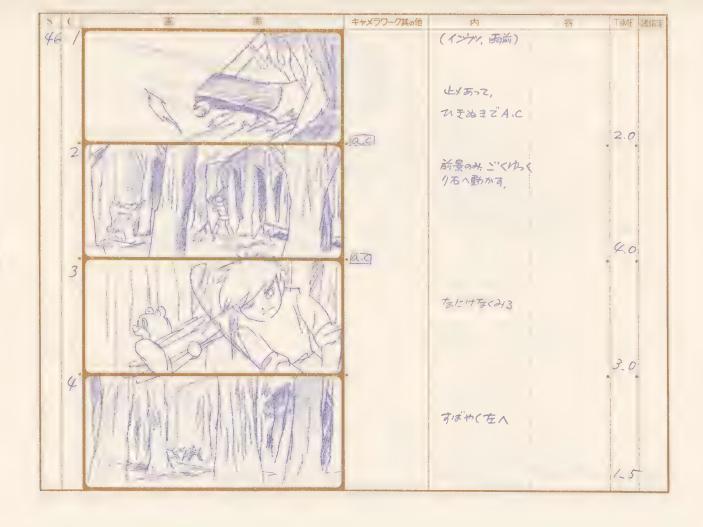
S C	画	Ť	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 議指定
(3)				付い上頭で コンラリ ラ動き) B, C, U より TB 付き できる こうで くの 311 七にタリ		ナー・「だっこ」れかしいか
			7.8	ふりあかく"かんし"		かっていまか
			7.0	けかも追うフレック・		かみさまがいいましてーす
				, !		あがすみ

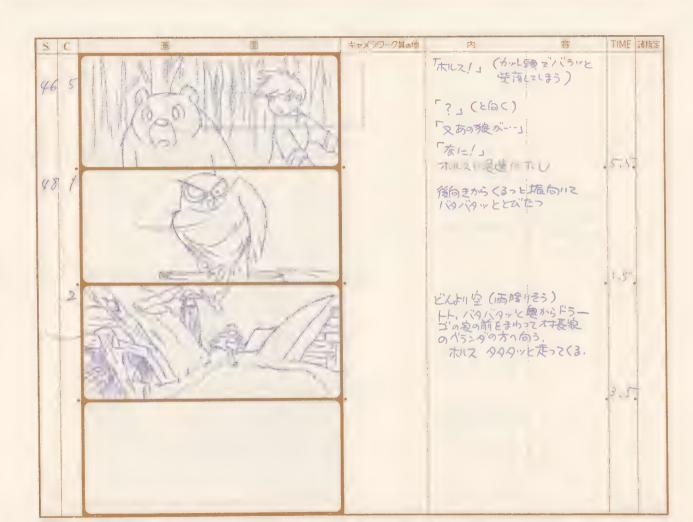

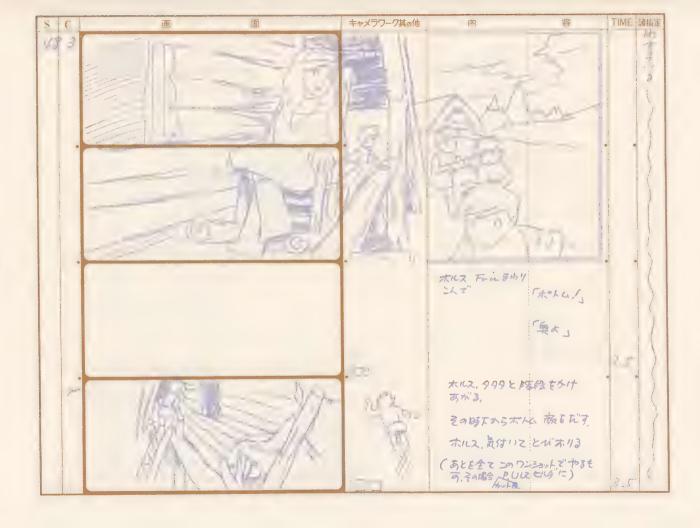

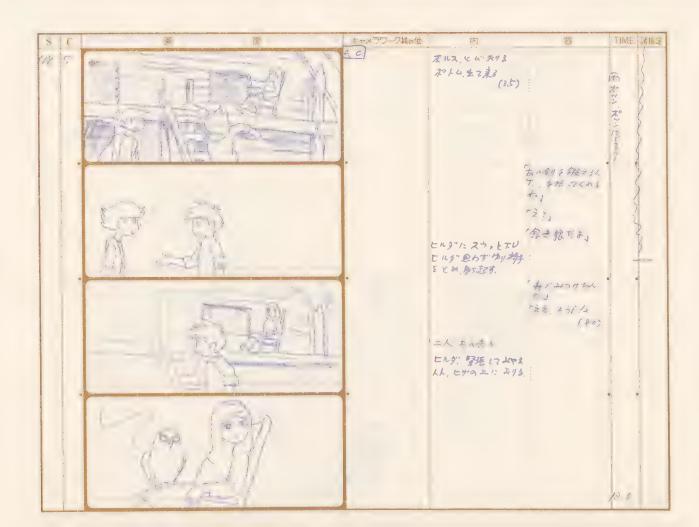

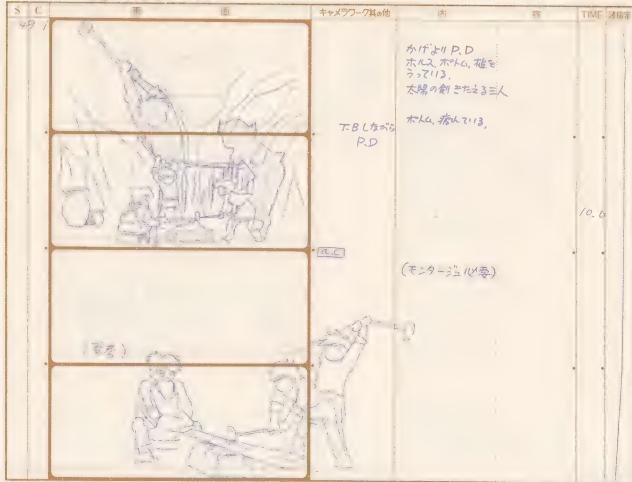

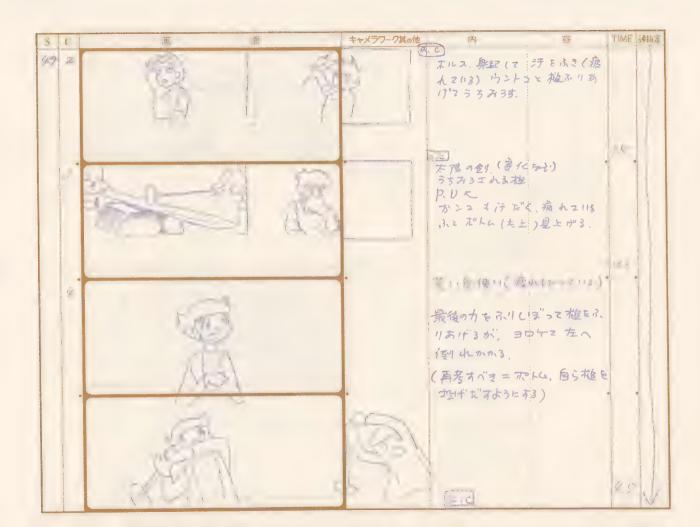

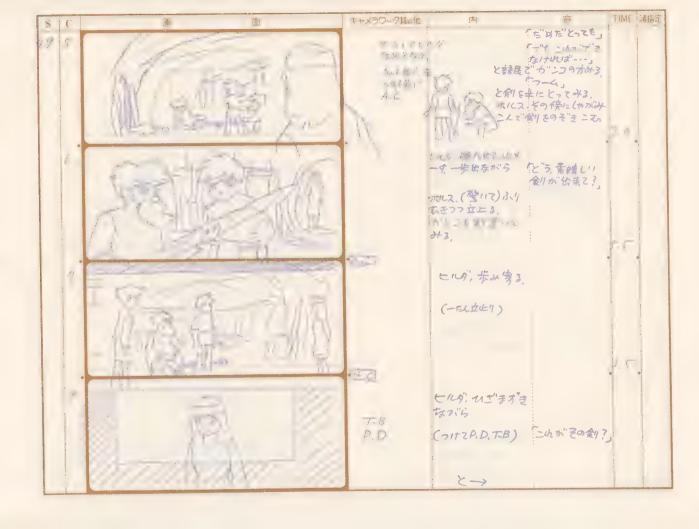

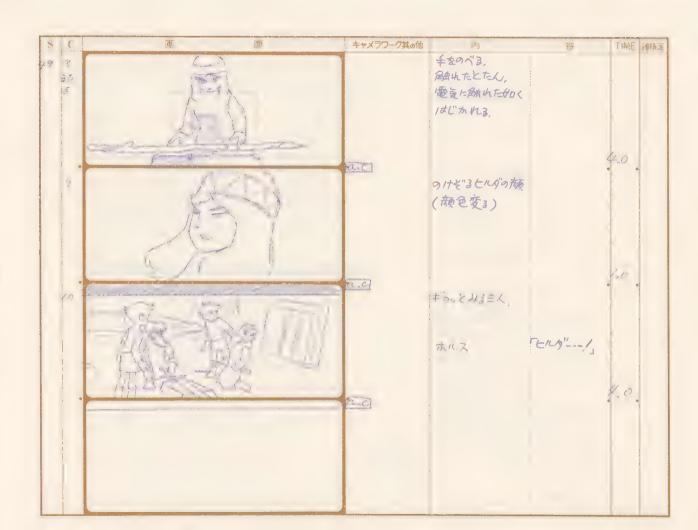

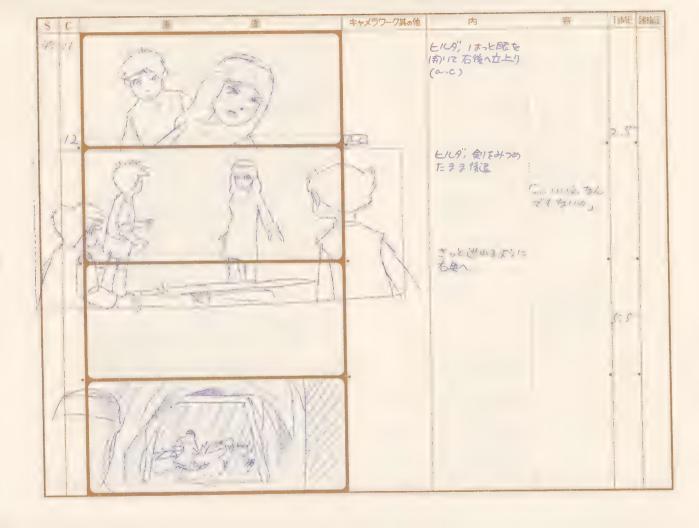

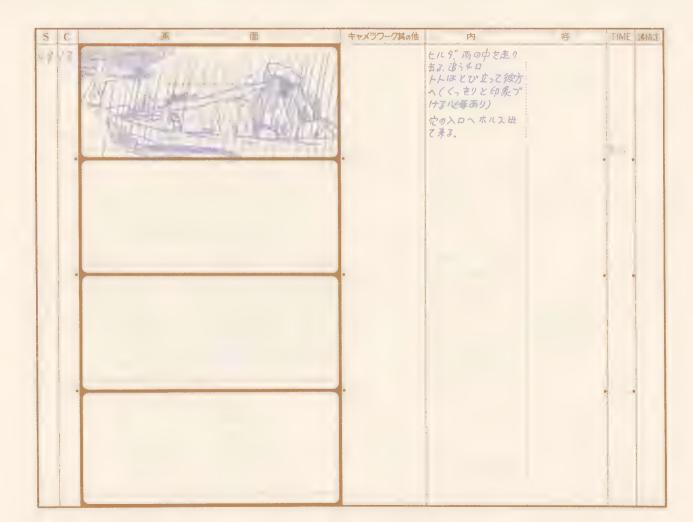

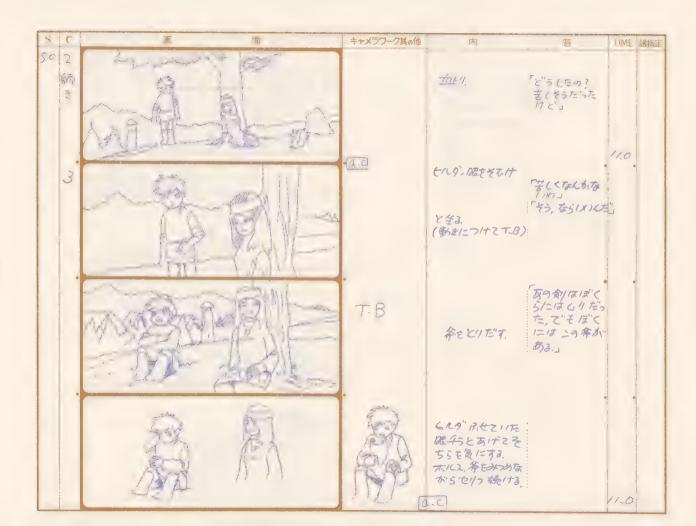

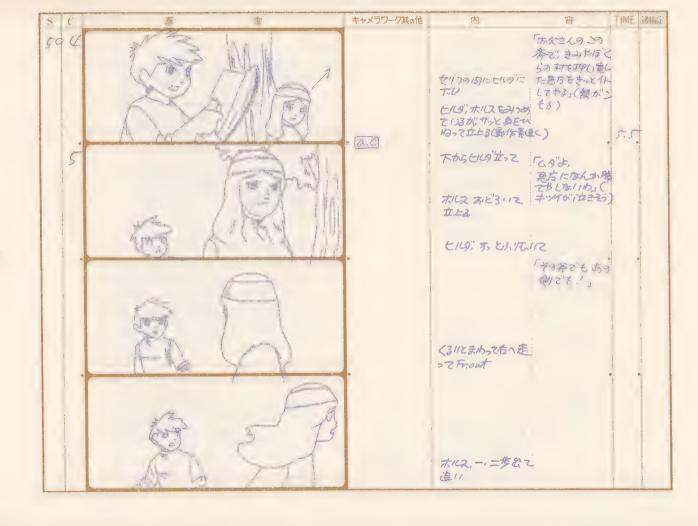

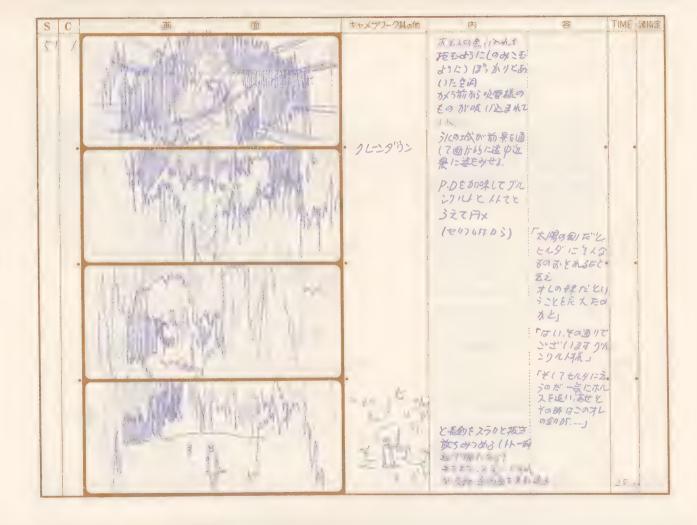

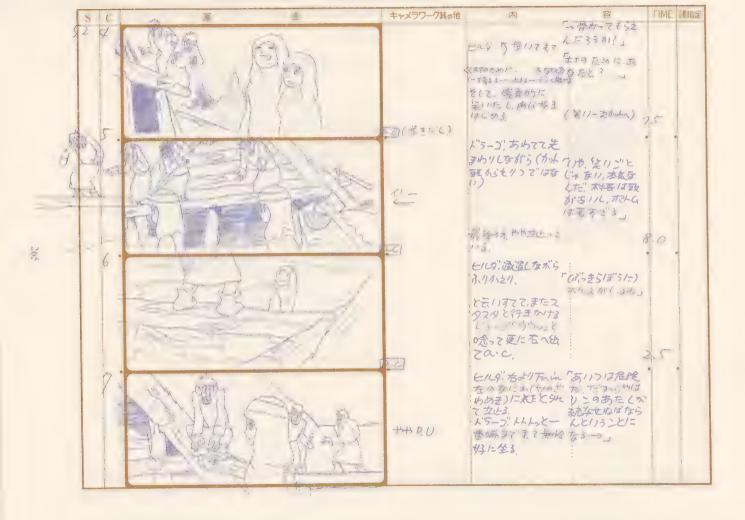
SC	<u>E</u> . <u>E</u> ,	キャメフワーク其の他	内	谷	TIME 諸指定
5-0 5		TU	がっきたい	"EKG".	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			原のように走り去るといろ。		)55
					· .
7			木化29 正面 息 1 (1 / h) 		7
			1		

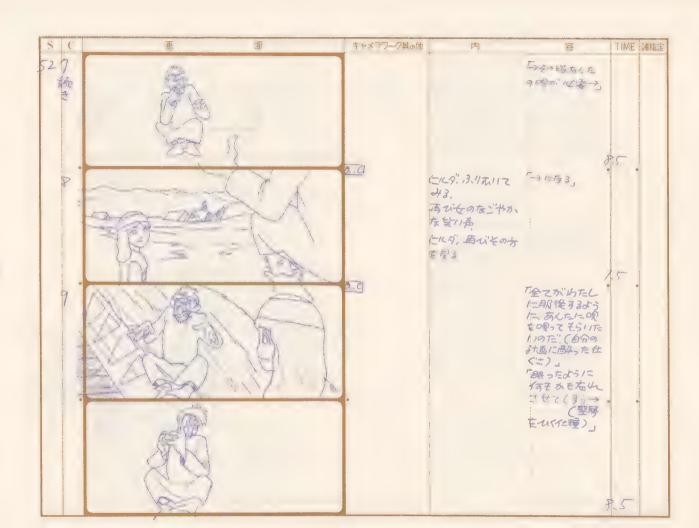

キャメトワーク其の他

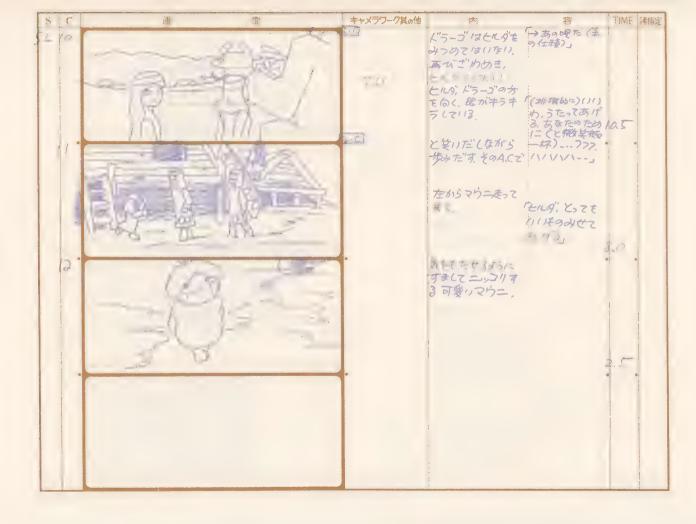
TIME IS指導

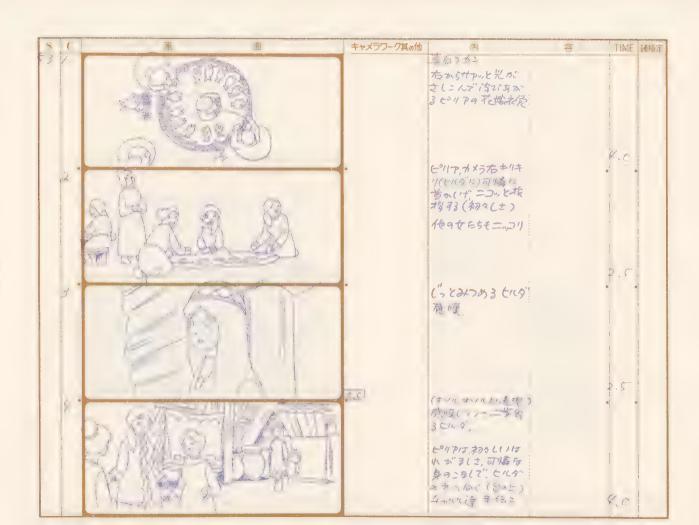
264

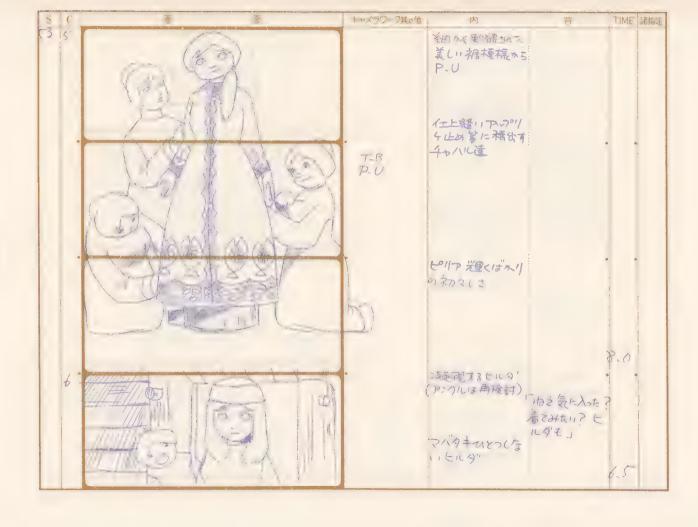

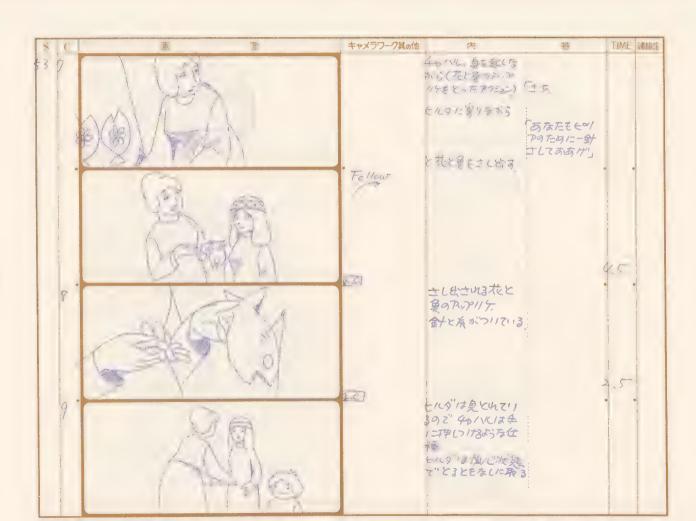

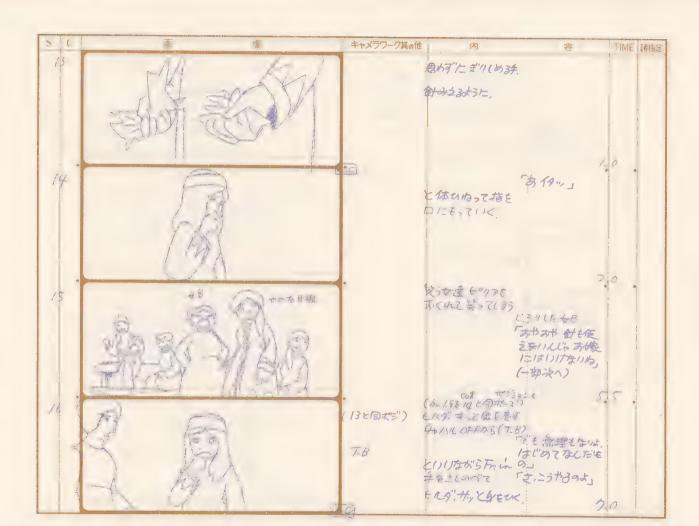

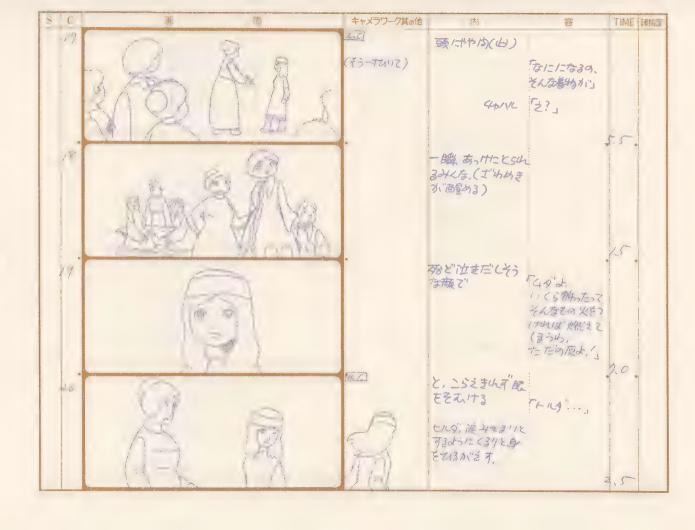

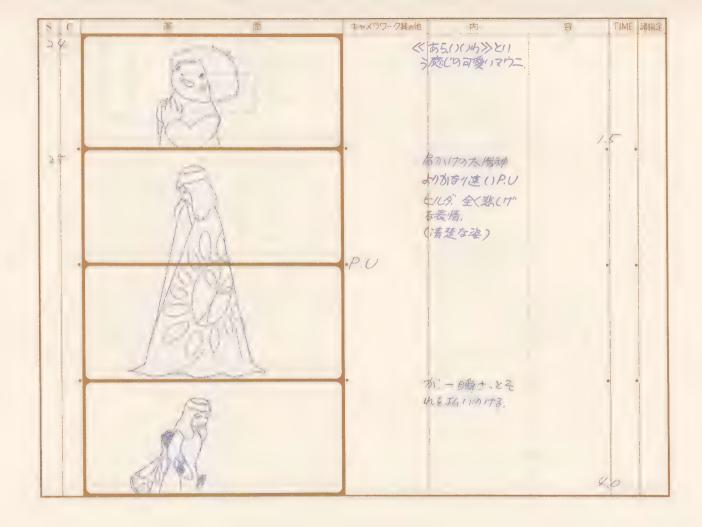

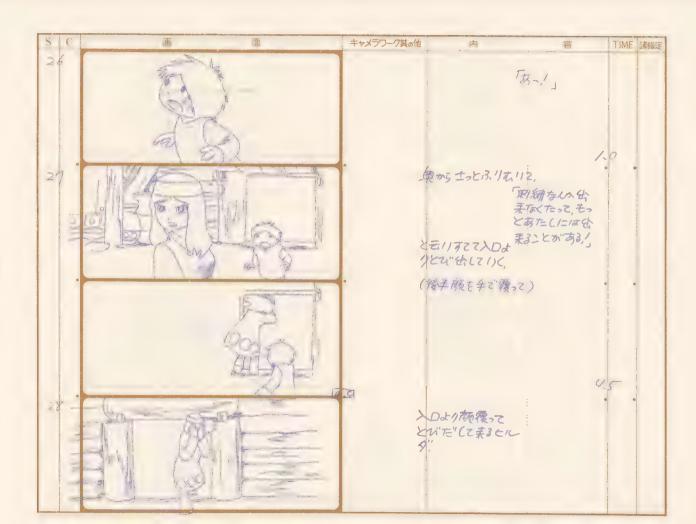

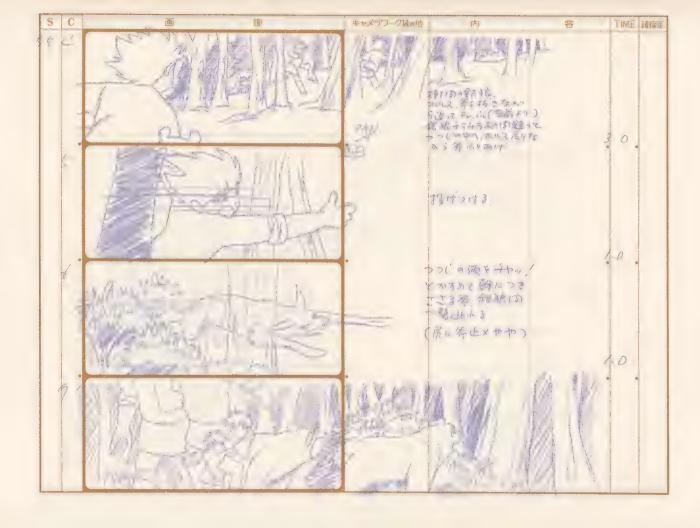

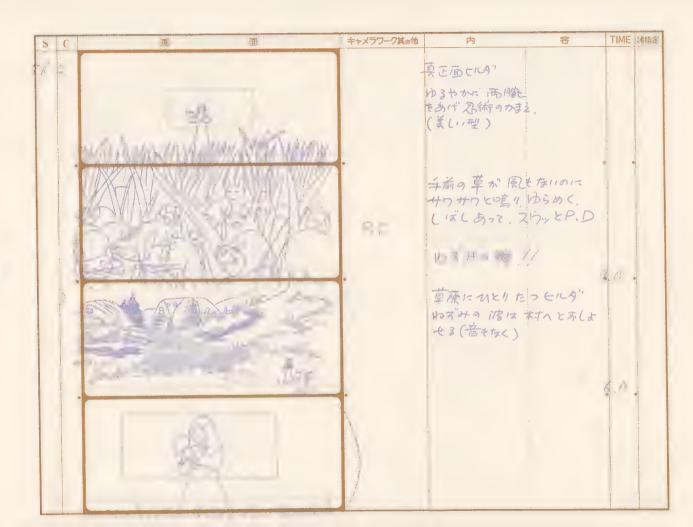

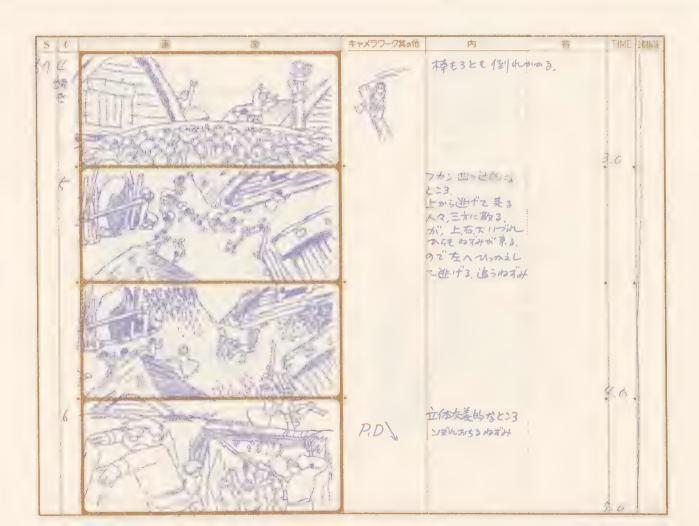

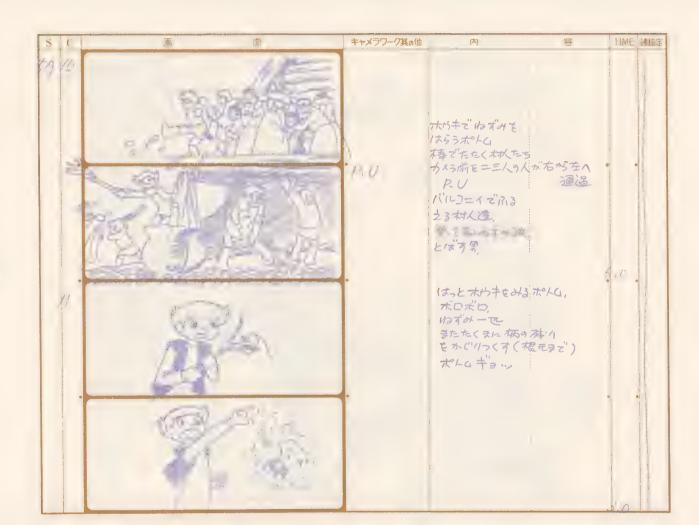

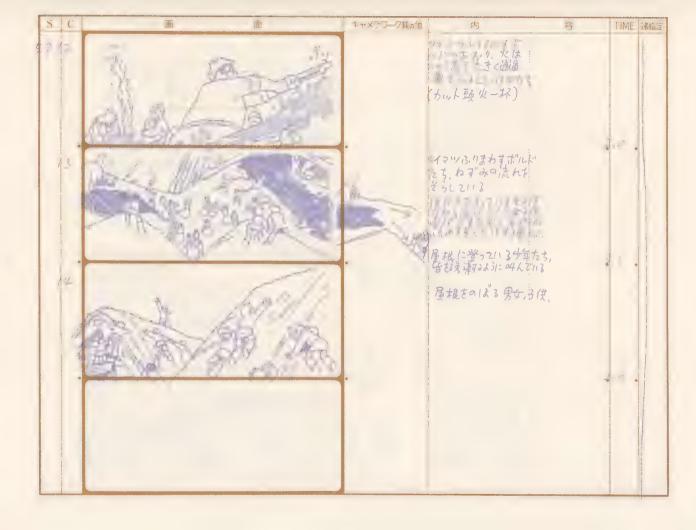

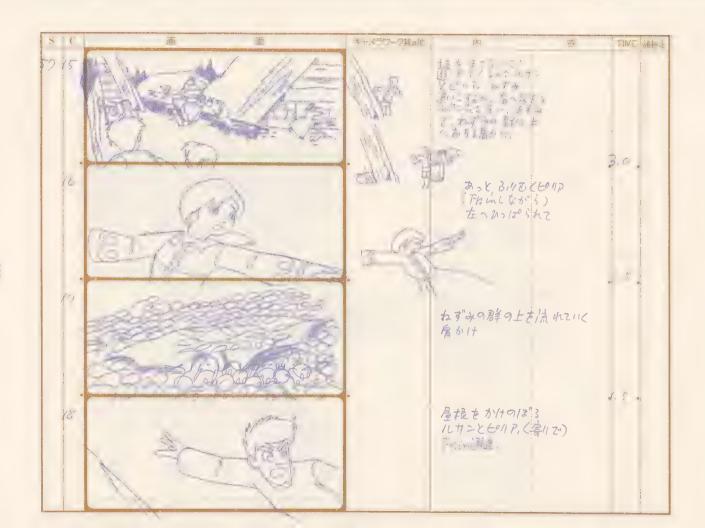

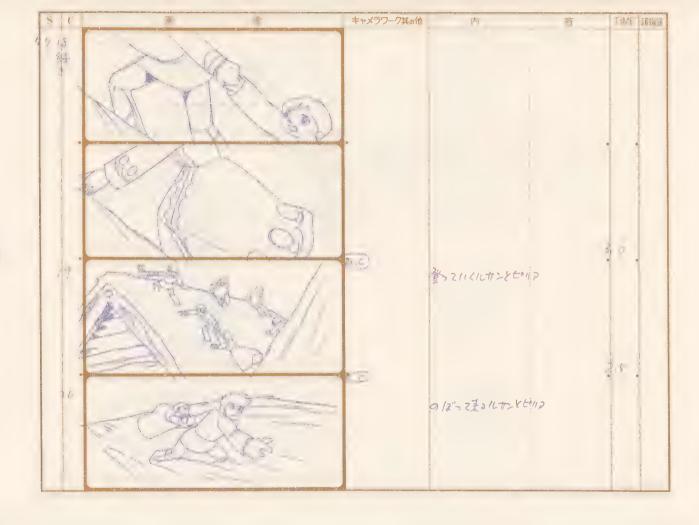

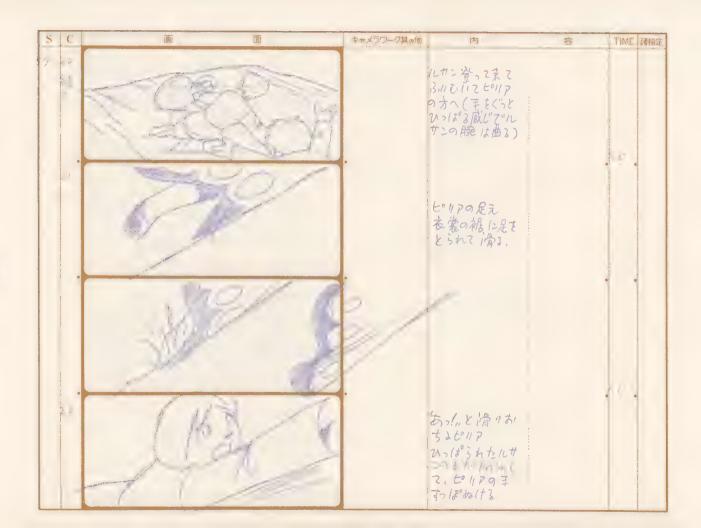

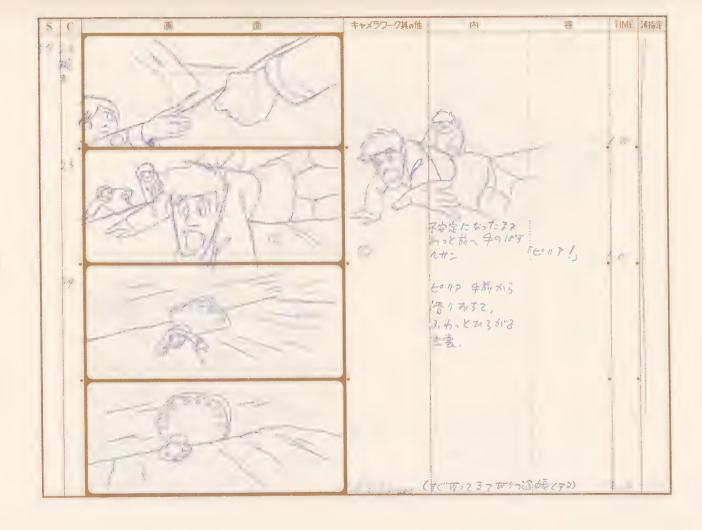

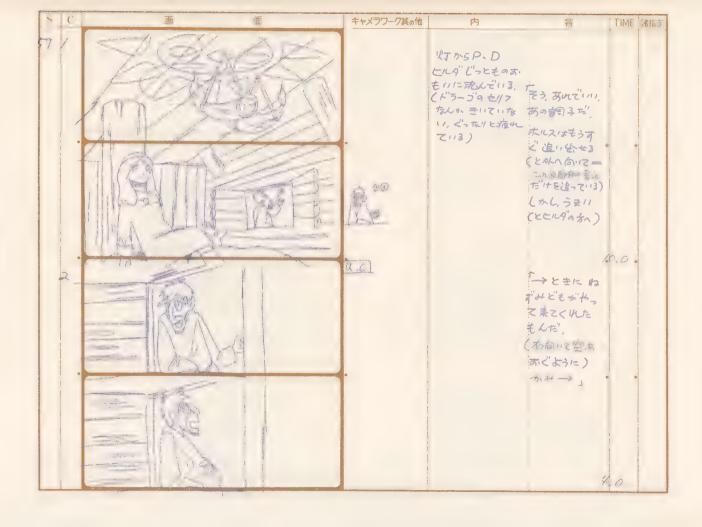

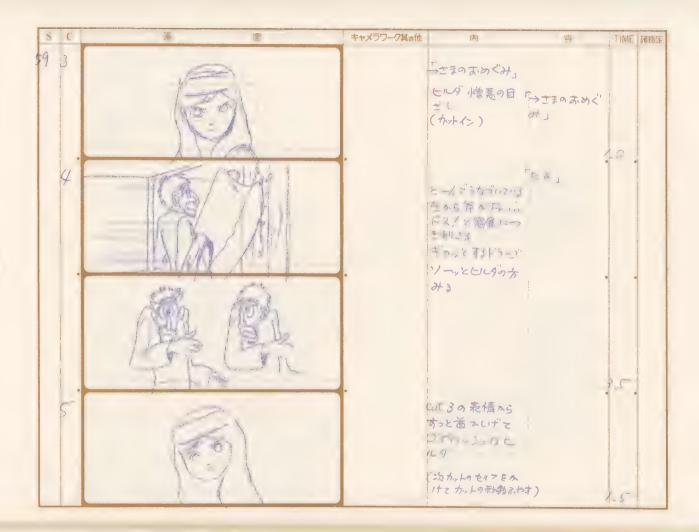

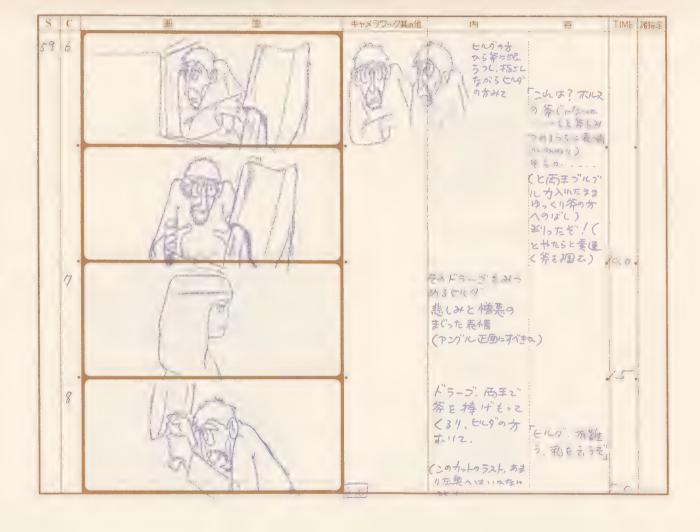

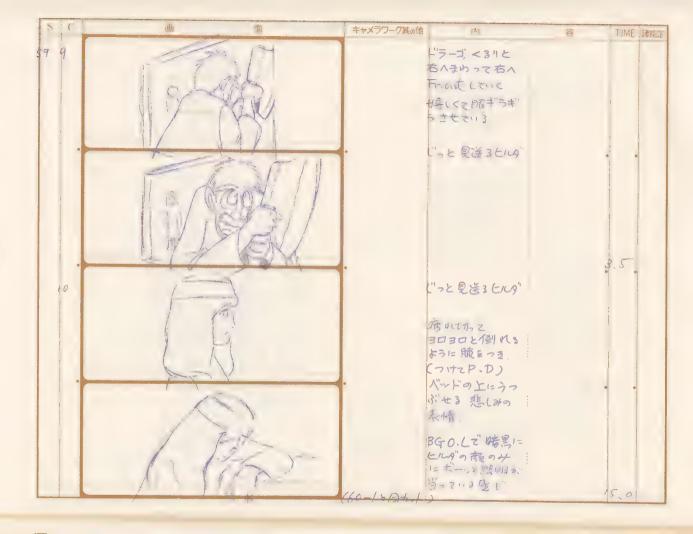

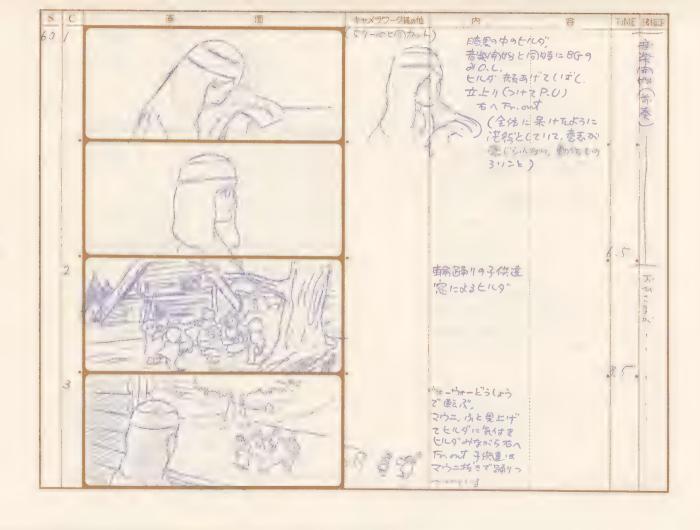

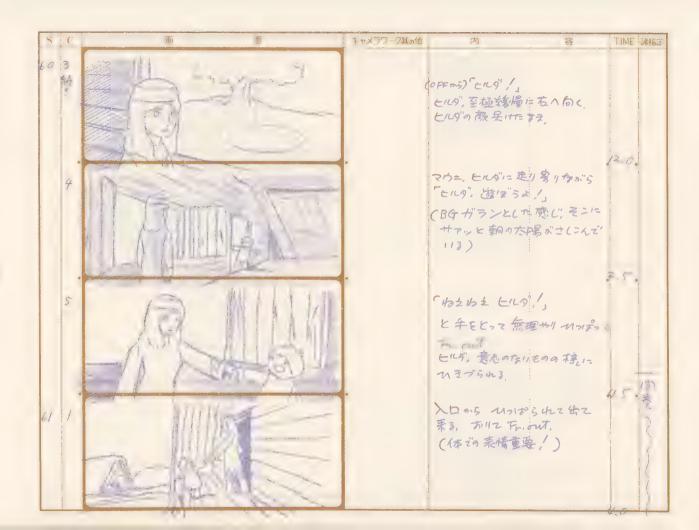

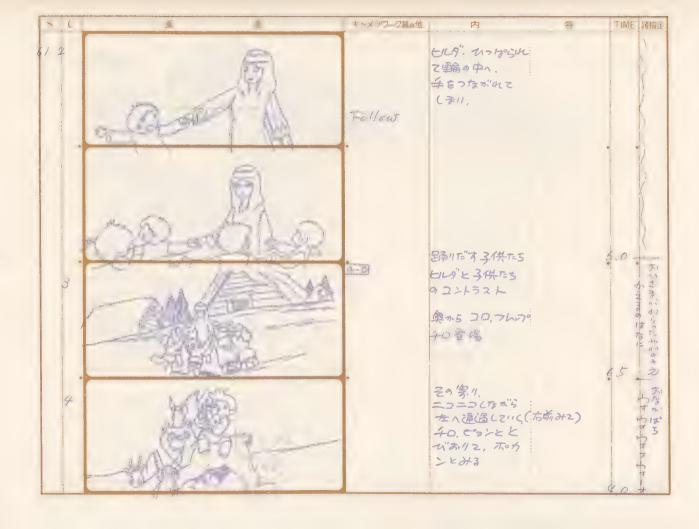

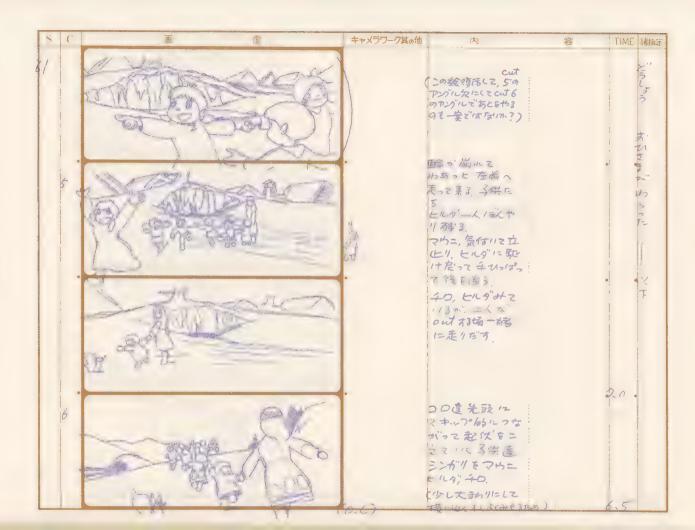

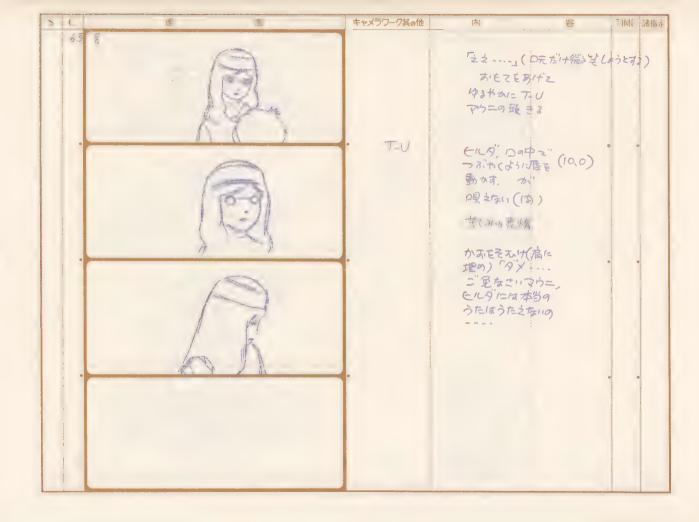

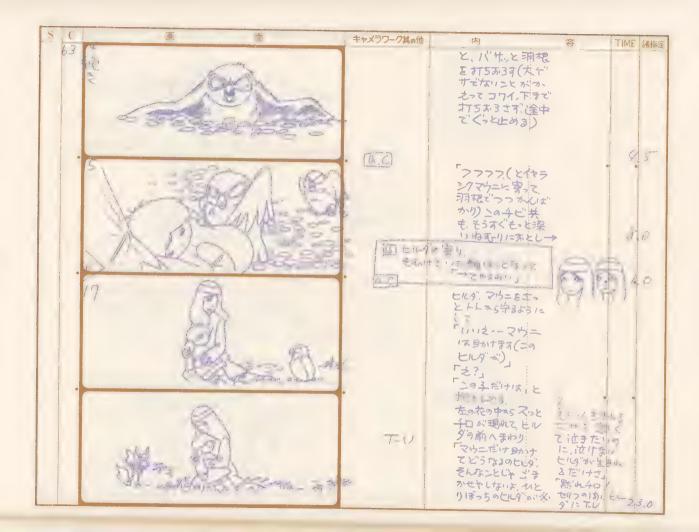

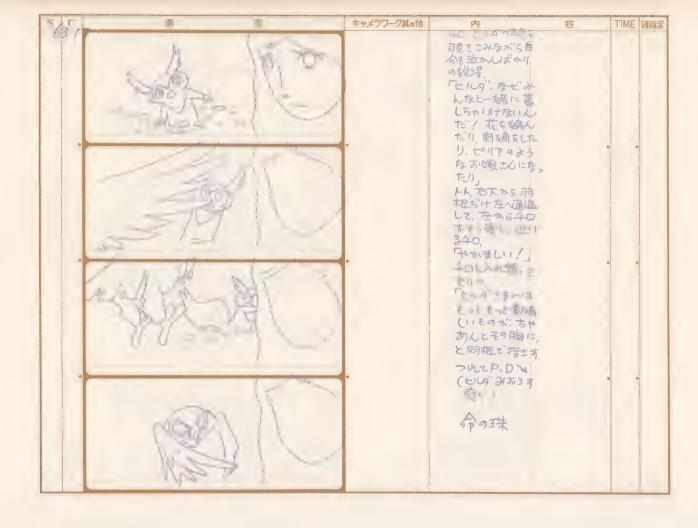

63 8	画 喧	キャメラワーク其の他	内容	TIME 諸指定
5 A A 3		P.D	と、マウニをみる。 見をのむかんじ P、D ヒルダの様で ねむってリるマウニ	
	The same of the sa			23.
	The state of the s		と思めずたましかる。	3 4
			それをすてるなる ようにとないまる トト、ハサハサッノ	

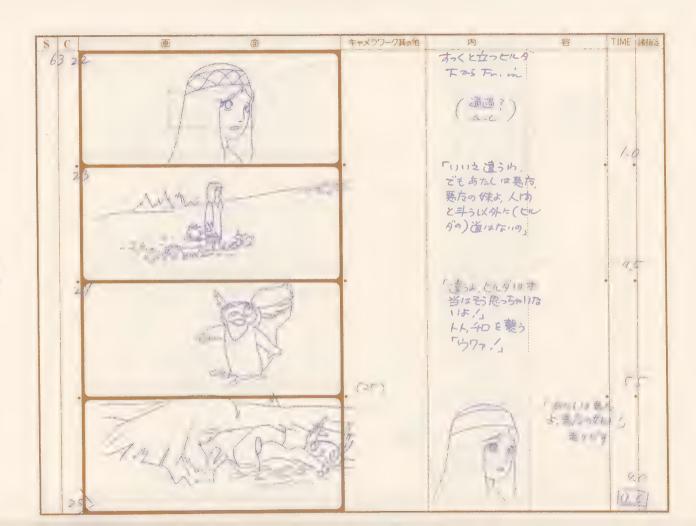

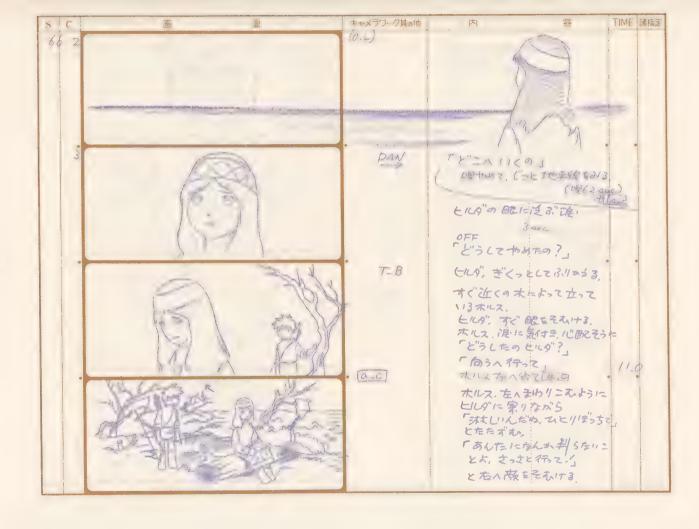

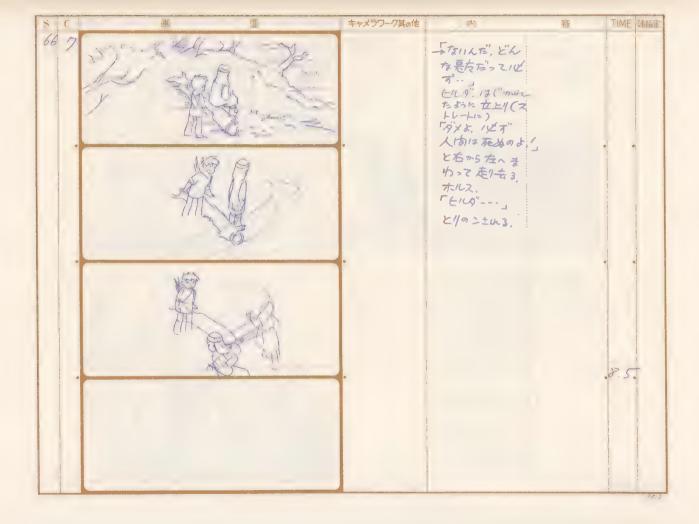

	65	2-2184					
SC	画	(ស៊	キャメラワーク其の他	内	奇	TIME	諸指定
65 /			PAN	(0・と)	ヴないことり」		
and the state of t			• (0.L)	うたときつか。 たA Fr. out	· 3坎仁之		
66 1				「どこからきた			
			(O.L.)	ききはれる。			

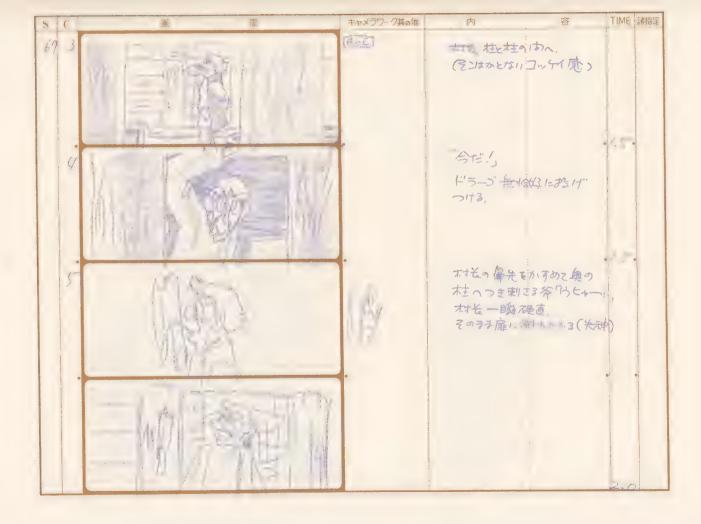

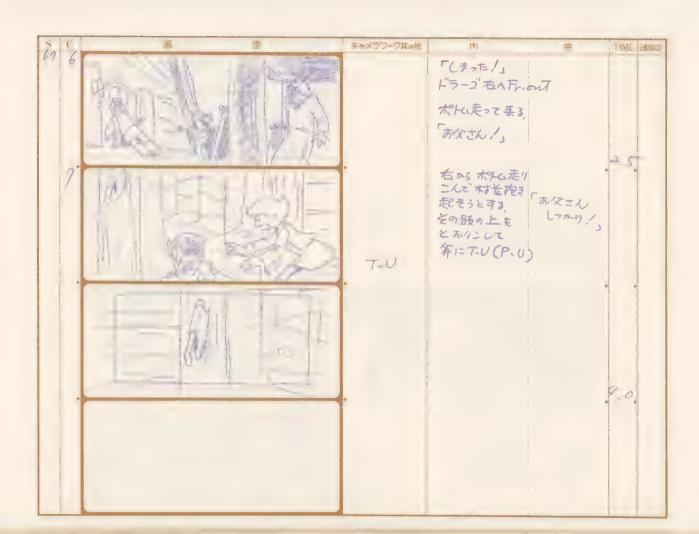

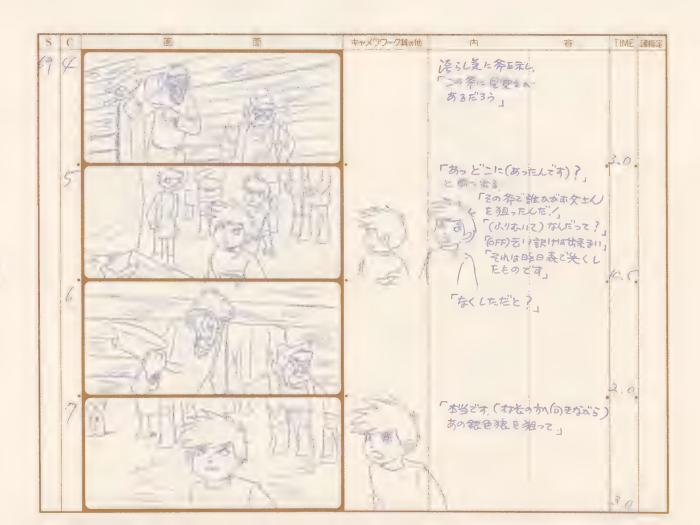
322

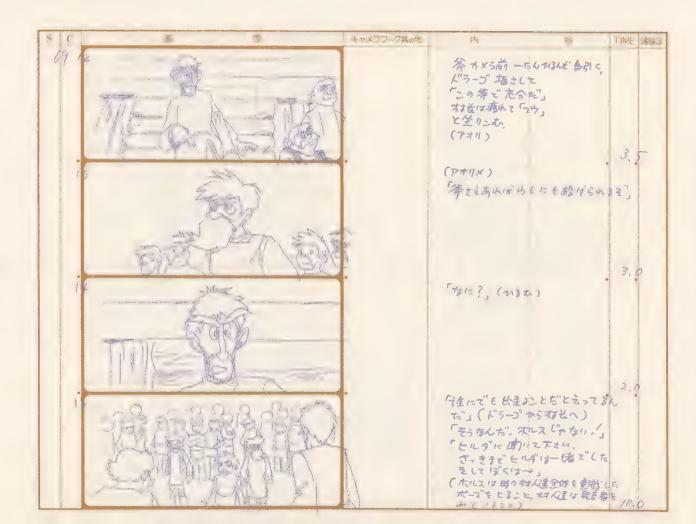

177

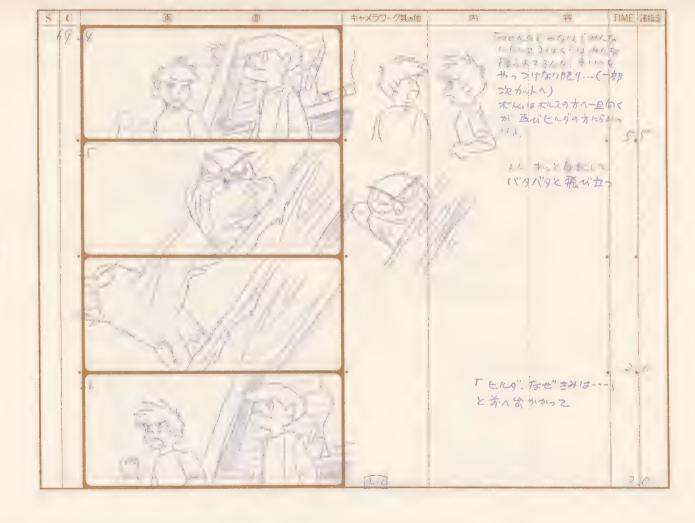

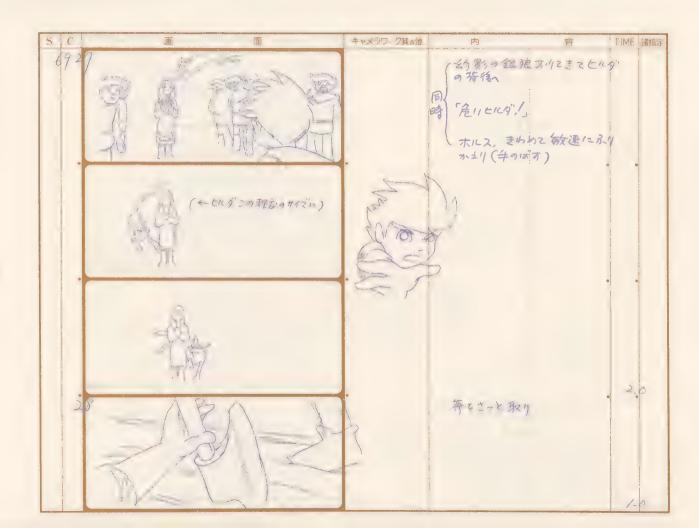

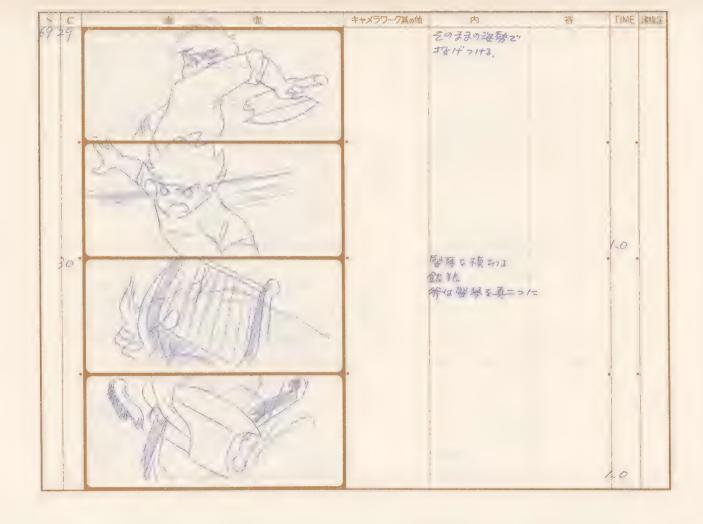

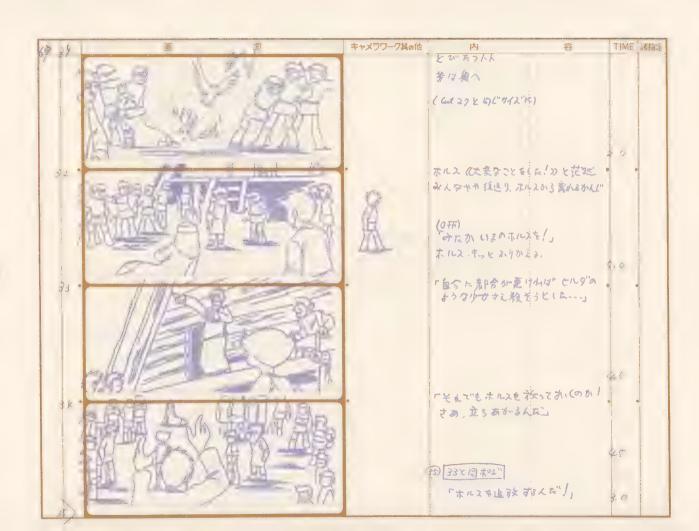

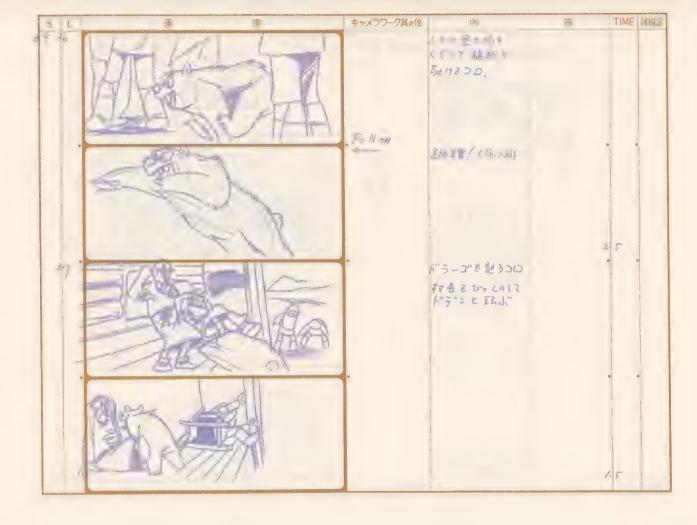

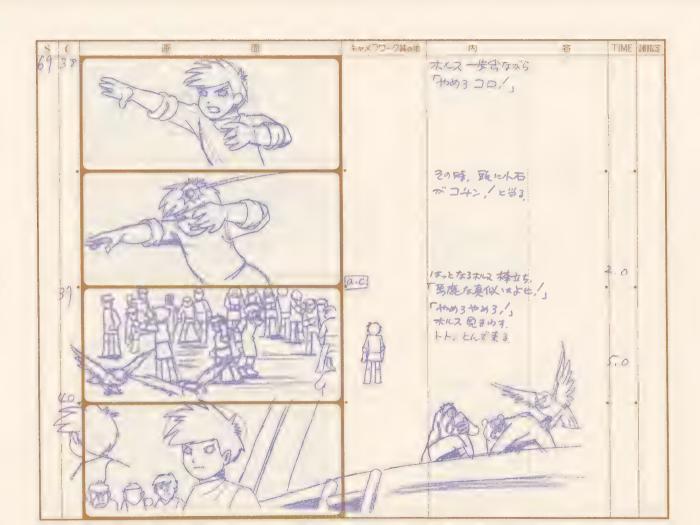

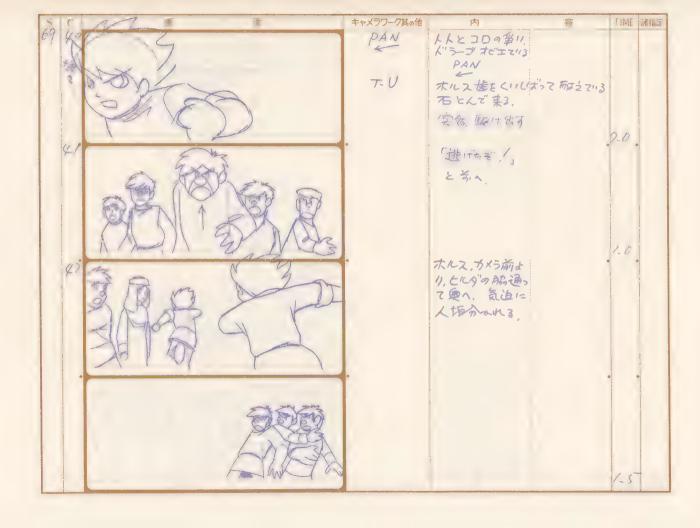

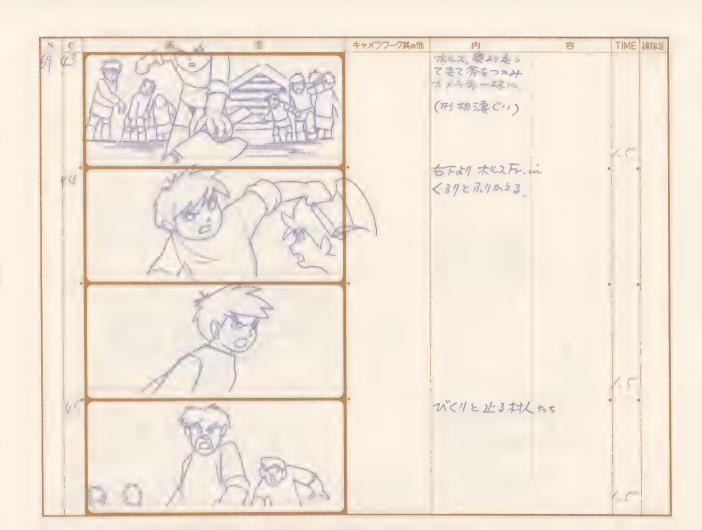

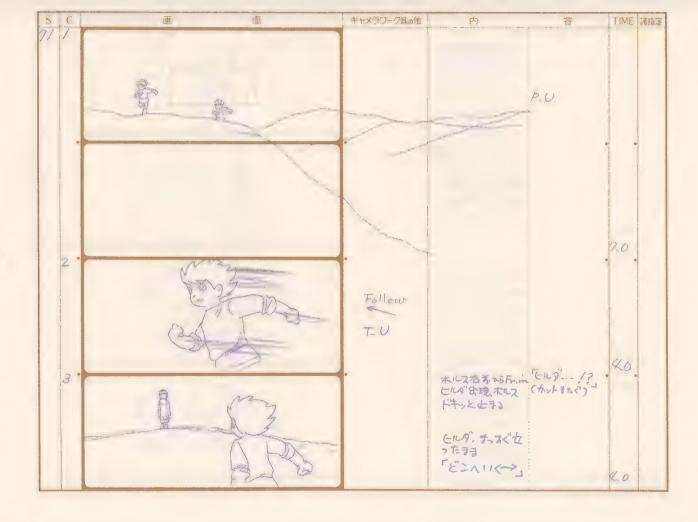

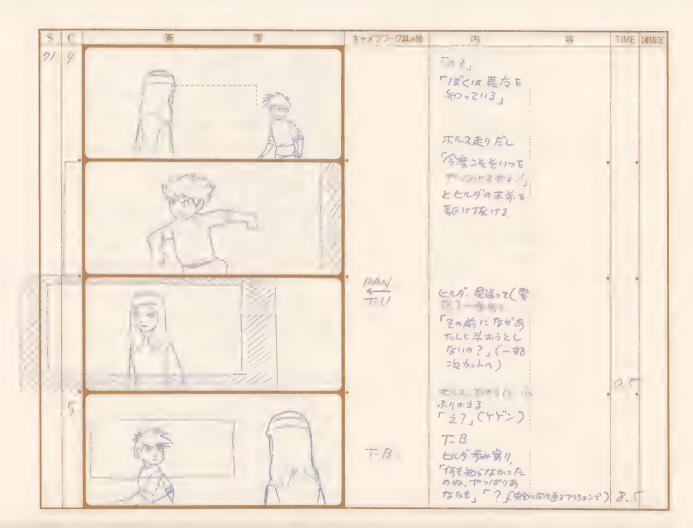

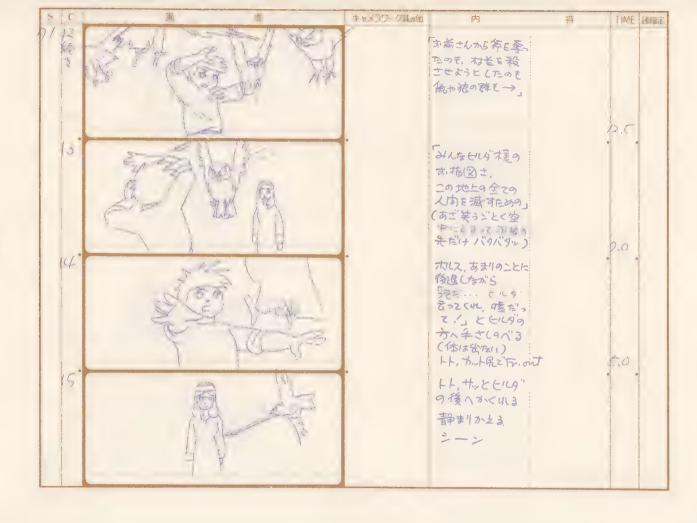
s c			1	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
70 / 2	P				状化ス, 差4 元 8,			
¥				1	のFFより) グメだけまく大陽の剣の なくちゃグレンワルだった所ないよっと	à 45		
		A P						
					つきずいて >3 m"3		2.0	

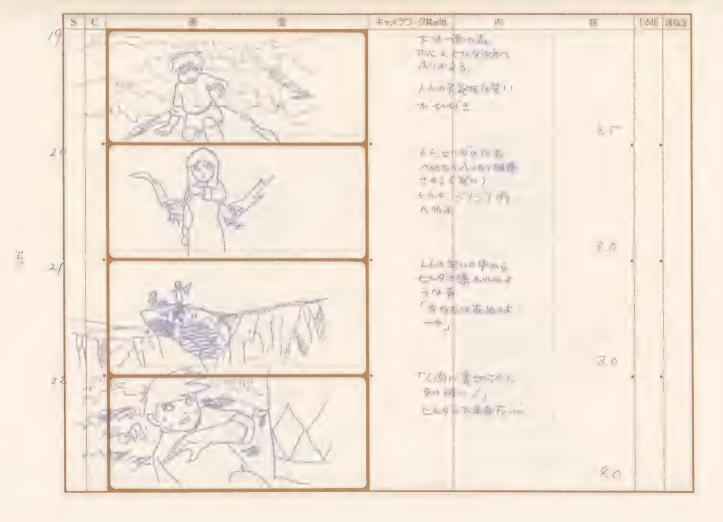

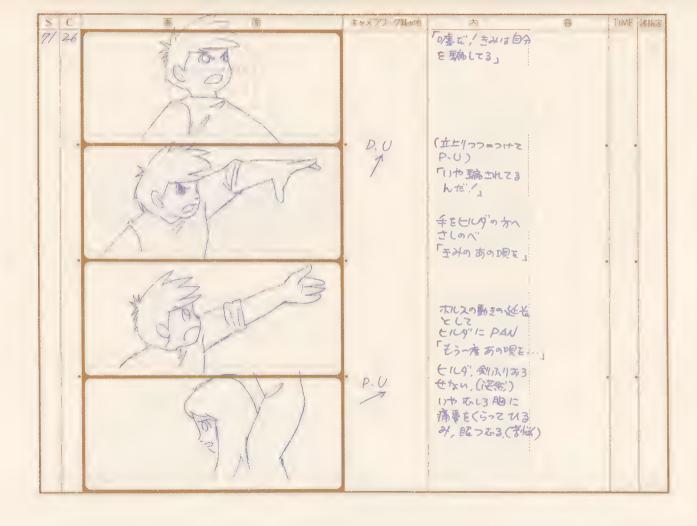
8 6	®	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
7/10			ラナルダ」 トト、バサバサルと カリマくる (かは、身もとか) 「教立てかるとも」 トト、ヒルダの左右か、		4.0
		(正面に)	多板を出ては、 をはず程はなり、 悪たがによりによ 標の御好様に だ」(眩惑) にはずは表情 変とかり		6.0
/2			なたうそだ」 カメラ前からトト、 ホルスをなぶるよう にとんで、 まつかりつく 焼の 他に、パッサパッサ パッサパッサ パッサパッサ ボルスを 瞬手する(ヤリァ) ホルス・選けながら パグ死にヒルダの方 見つめる		

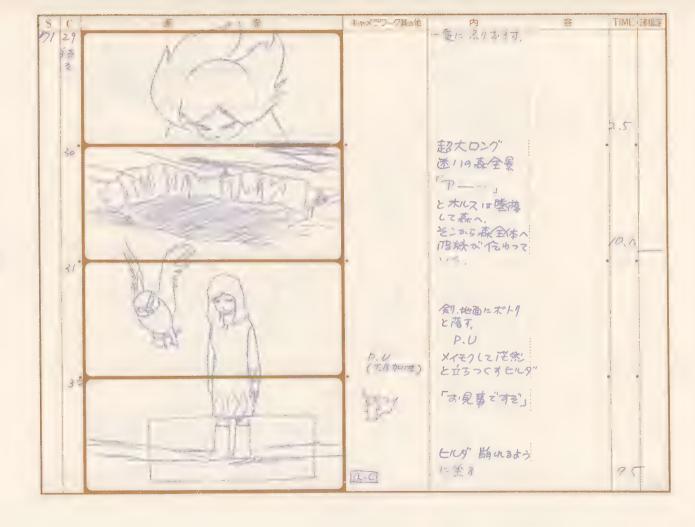
S C	画 簡	キャメブワーク其の他	(内)	容	TIME 議指定
7 15 続き			という、サンともである。 「教文であける」		40
16	100 m		ホルス インサート		1.5
10			「→ あた(日本当 の姿を)」 と付給(と命の味 へ当て3、(かん) 光を始ち、 あた119色部が 一変する。		
5			同時に対面が陥りという。 ジリジリに 3000 またいり、 ボルスよ3のきながら後退り、 ていざをつき ふりかとる。		

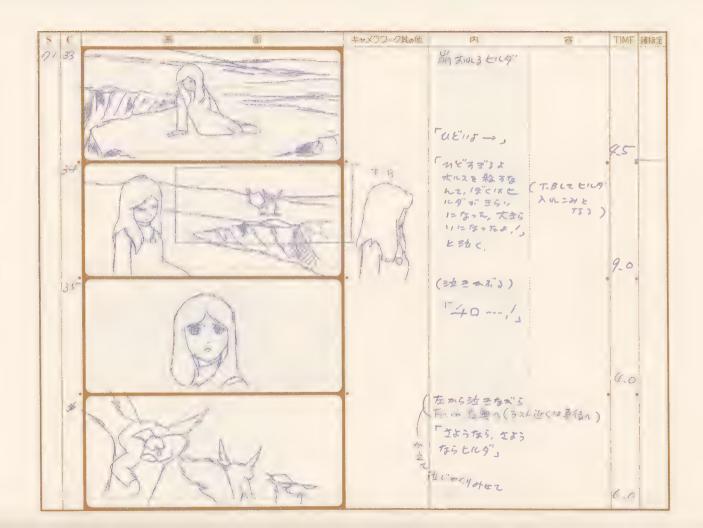

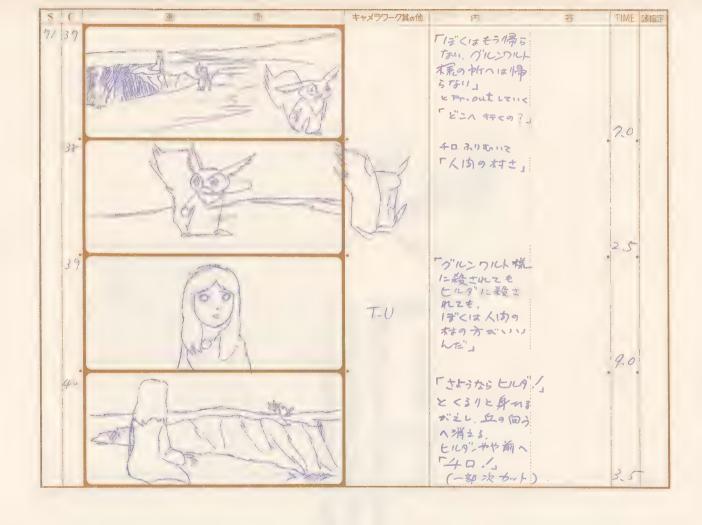
S	C	進	キャメラワーク其の他	内	寄	TIME 議指定
71	73			食りを引りかみ、る	(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	
	24			ホルス アオリ. グッと突っぴって身	とはダは 見方がんかじゃ	3.0
	25			でくりと手のとままで11や、そしそうできみなら人物に戻れるんとルグでを機でなりたくないか、たんかに」と再びかまる3	4n3,	
						6-0

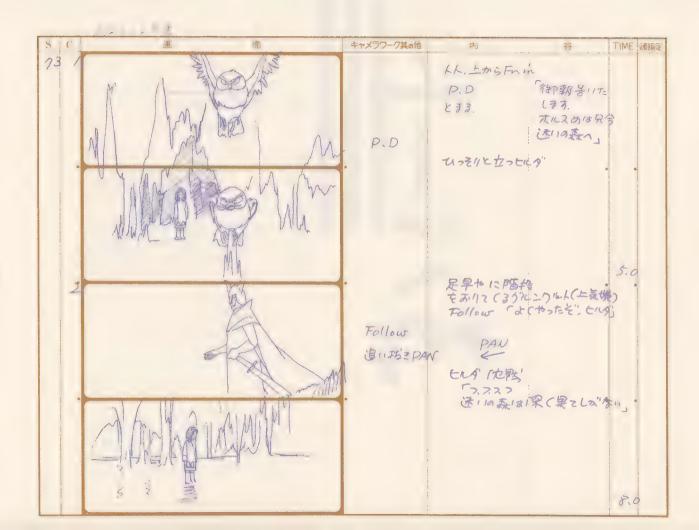

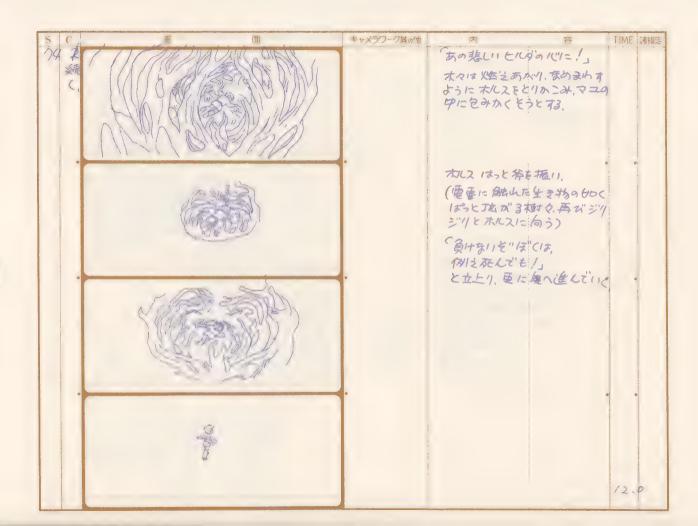

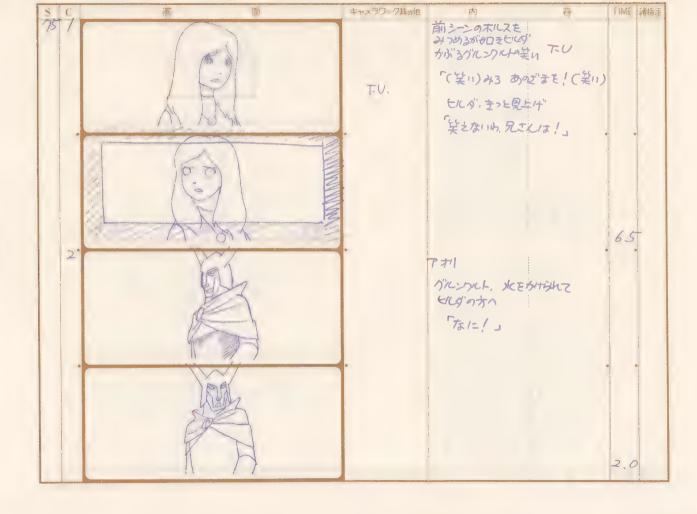

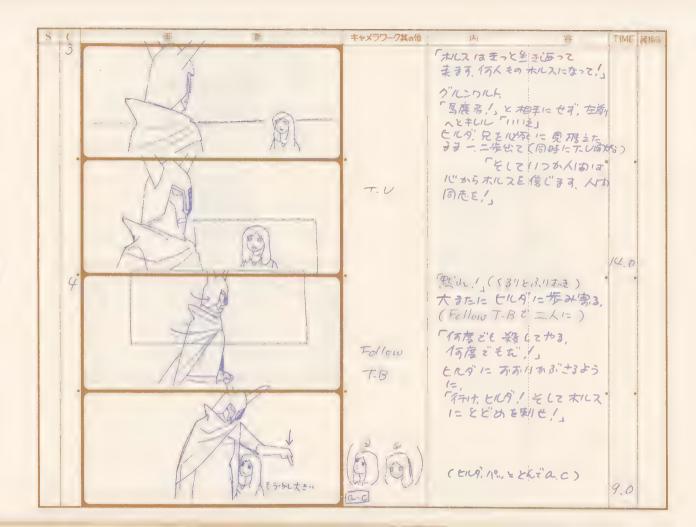
シーン73-1~92-1

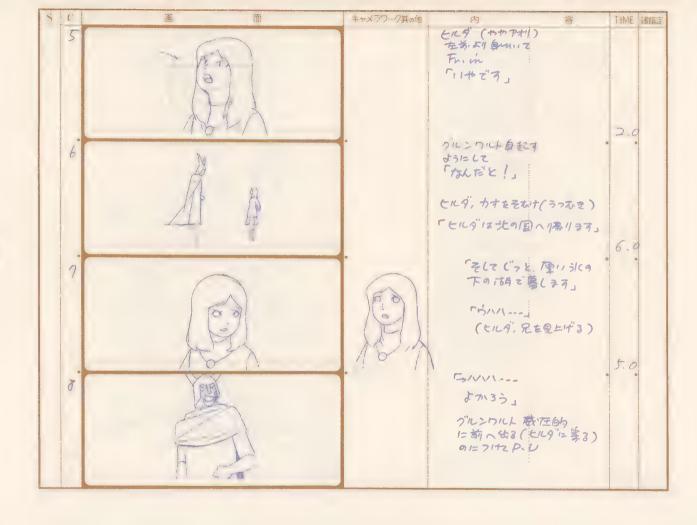

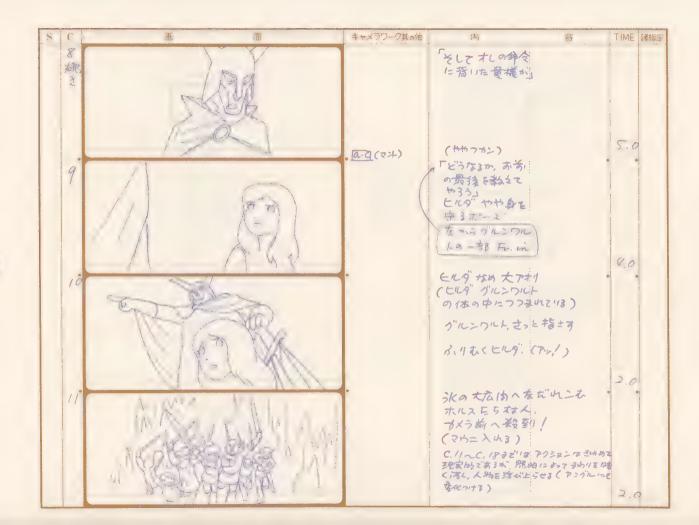

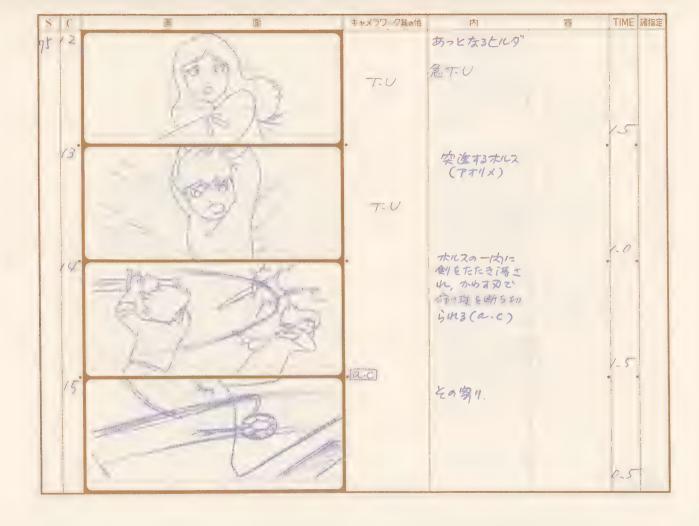

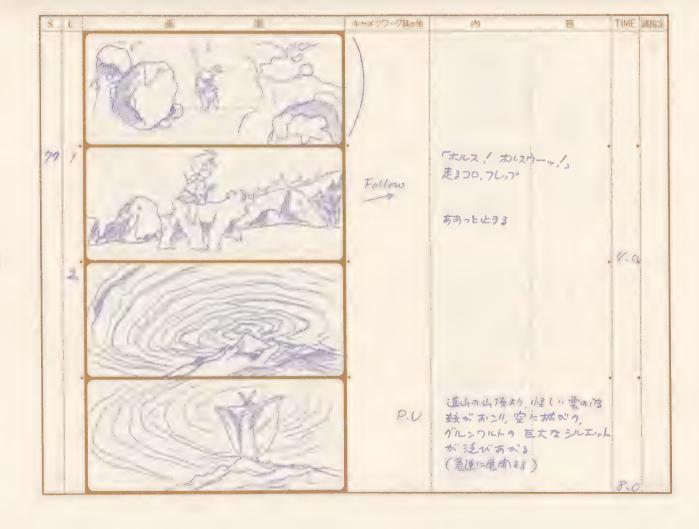

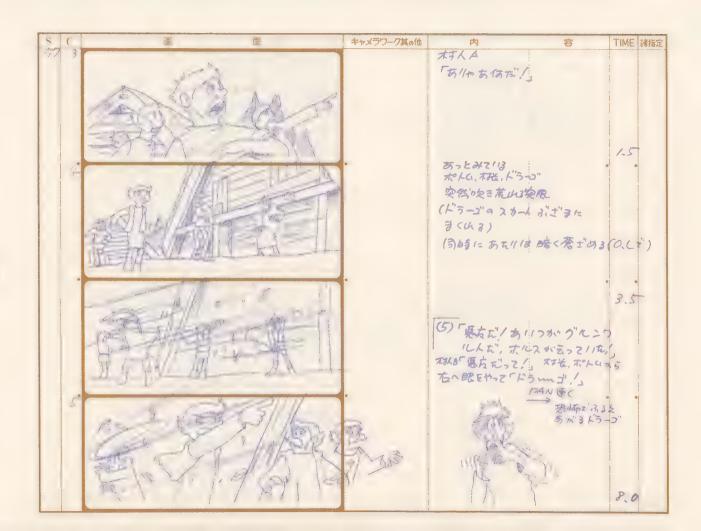

SC	Œ, Œ	キャメラワーク其の他	内	容 TIME 諸指定
			ヒルガ、産りかごみ	
17			アオリ、見た眠されたルス、下から下れれたのにはて、カメラが、にカーヤス、大陽の会りを使って	1.5
18	THE STATE OF THE S		あたみも、食りを 心臓につき刺され たものく、肥をあさ ここのけぞるという。 ああー」	1.0
19		·a c	「かたか、本前は こうして死ぬー」。 とれが寝れ果こと ゆっくりとイ本を走とし うつむく	6.0

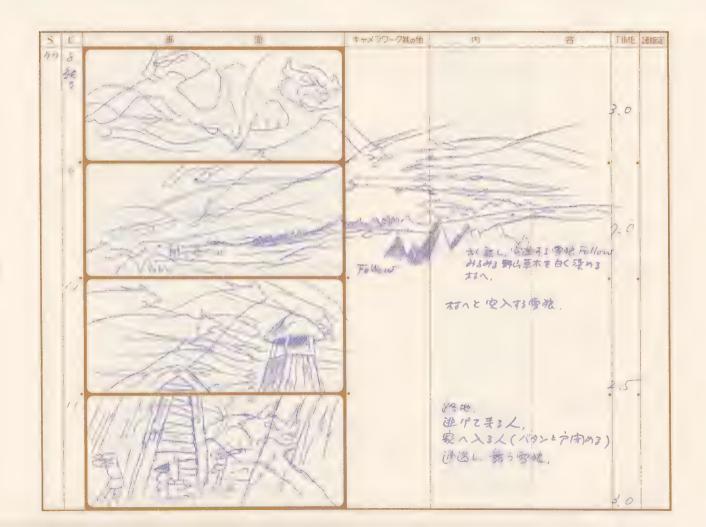
366

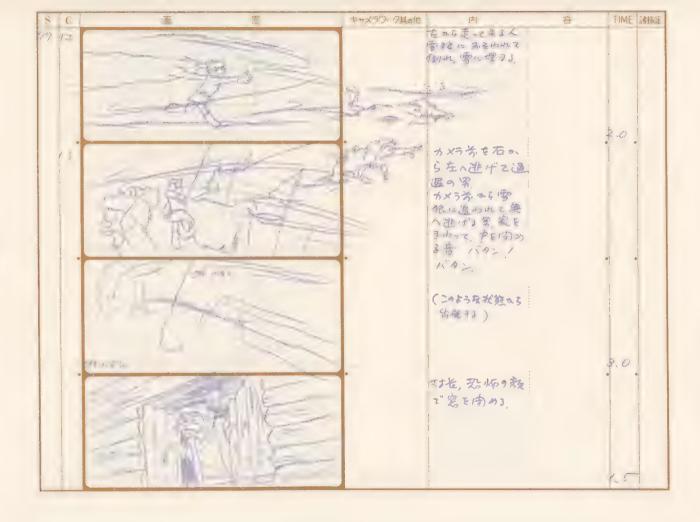

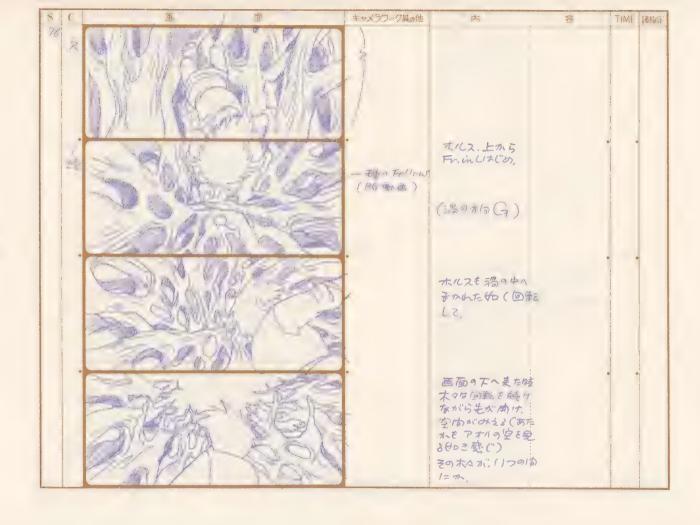
8	C	重,	(TE	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
77	6			P. D	グルンワルトの名う 像が、大笑をい いかせる。 足元の山がみるみる 真白となり、次の峰へ とそいはれながって 表る。			笑. ~~~~~~~~~
	7			•	ギョッとみている 対人達 「雪む!/」		6.0	
	8				山を越立て飛来 する雪雅の群 たますり野山は真 白れ、 「野蛤のメラボハ大 そくキレる。		2.0	•

SC	画	面	キャメラワ ク其の他	内	容	TIME	諸指定
				ドラーブ、泉へ 走りこんでまこ その勢いのままつ つか之棒を押し はずす。 バタンとはまま戸			
			•	(スキマから吹き)		2.0	
				グルシカルトの勝済った笑いか、			「笑い
16				村全体に永りかかり、ひばく、村上を乱無して113雪地。		40	

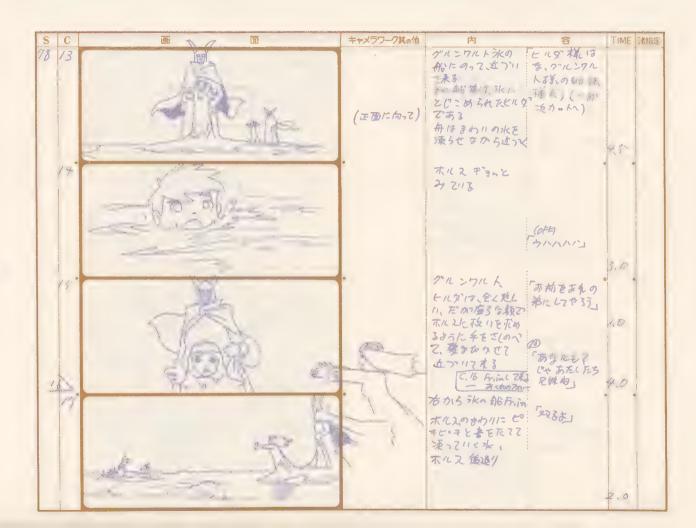

8 0		(<u>E</u>)	Ť	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	iiii î
15	1				記述に飾りつらも パコ!と立めせるよう に 光に 中民くらみとなるか。 本のやへのらなる人			
					遣がりゅとなる		3,0	
ź					ボルスUPをAS Frimczギョルと 止まる。		/_0	
X(H)					売からとが含して空かをユ55に向うて来る本人たち。	400-00000A-1-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	1.0	

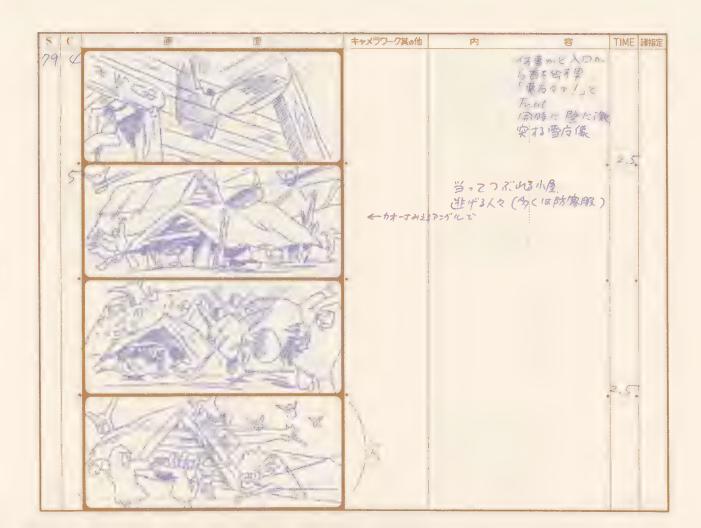

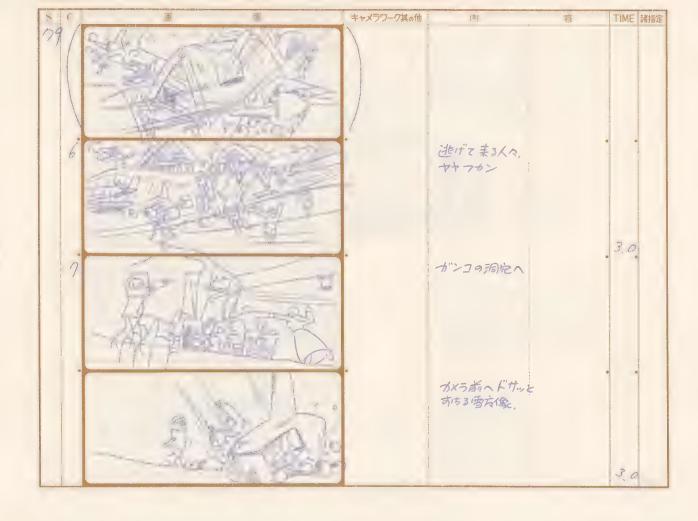

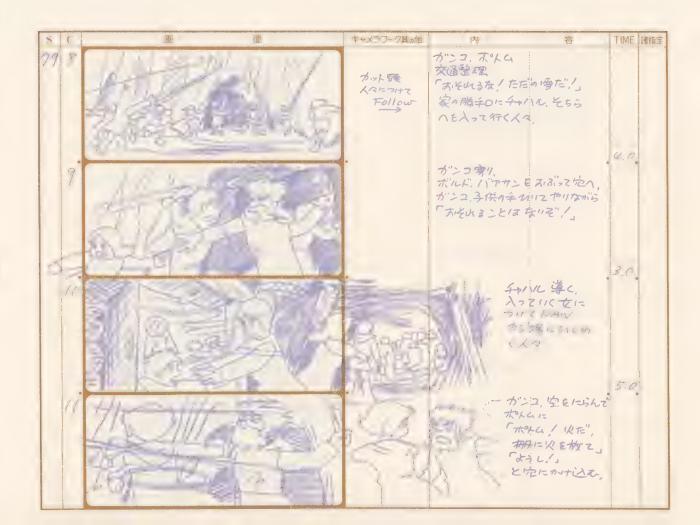

383

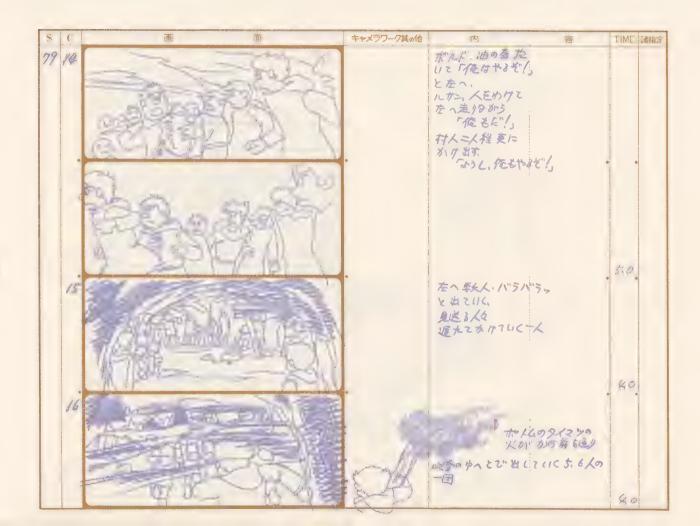

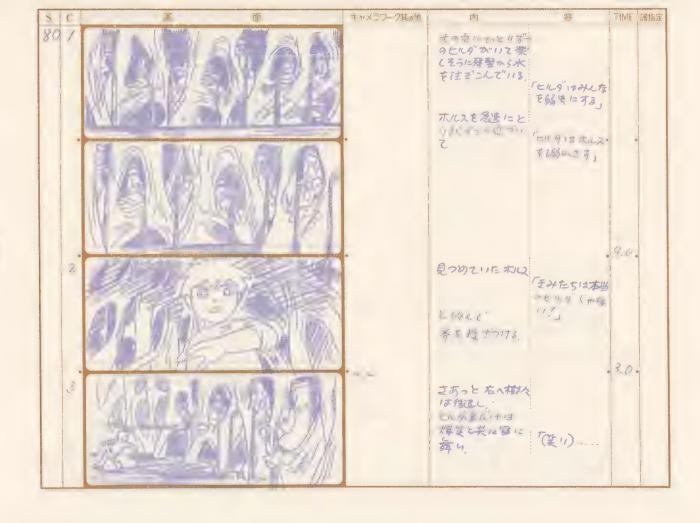

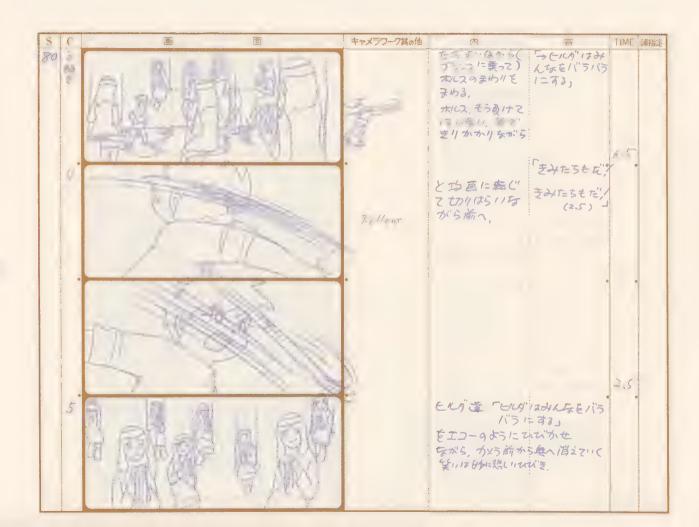

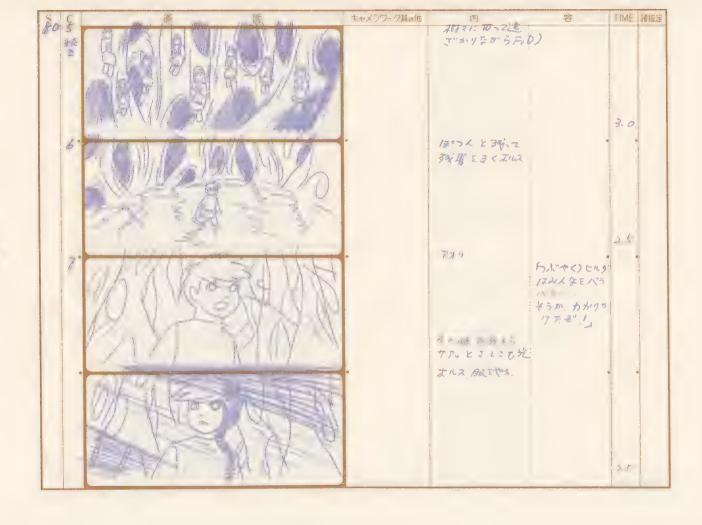

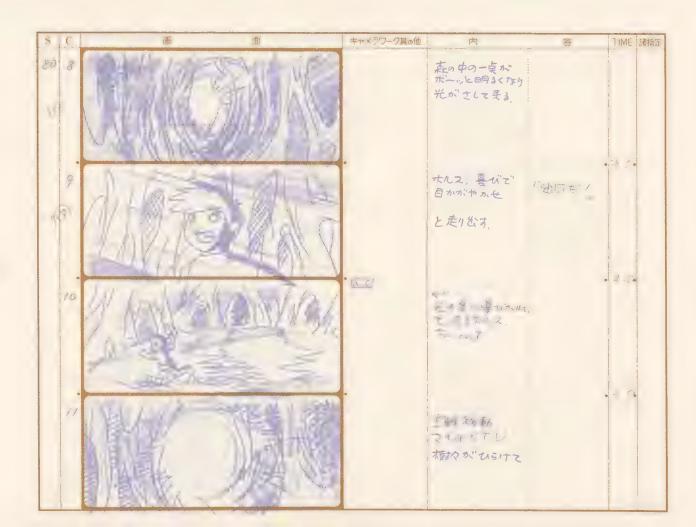

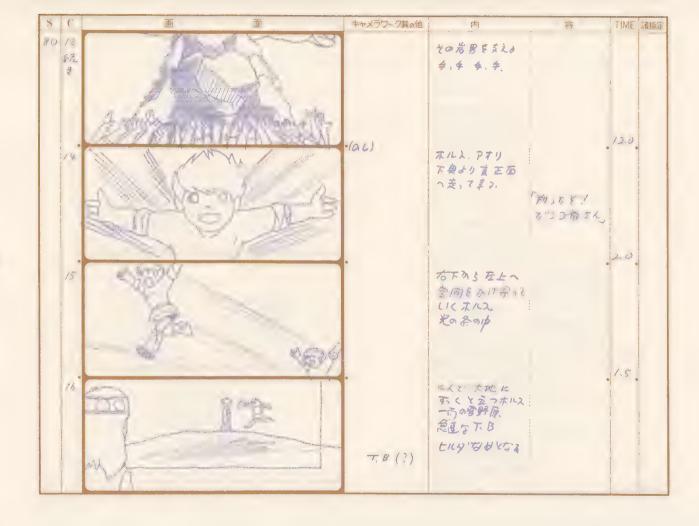
キャメラワーク其の他

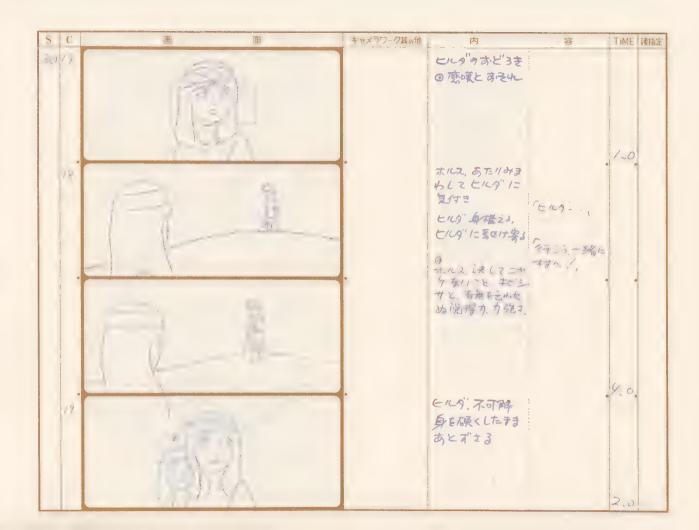
财

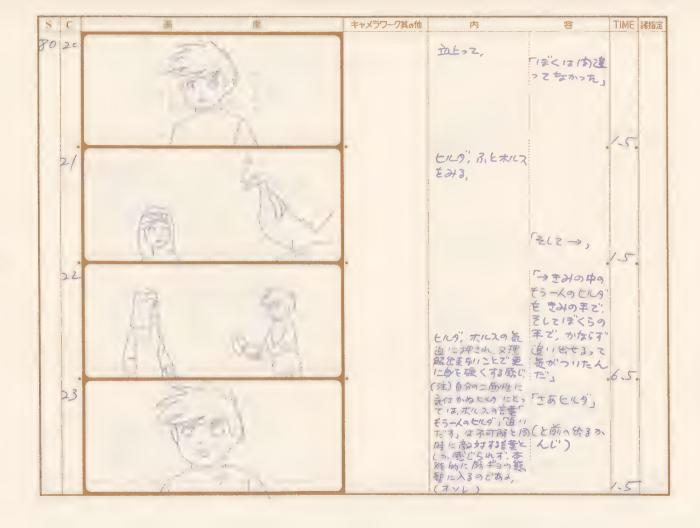
谷

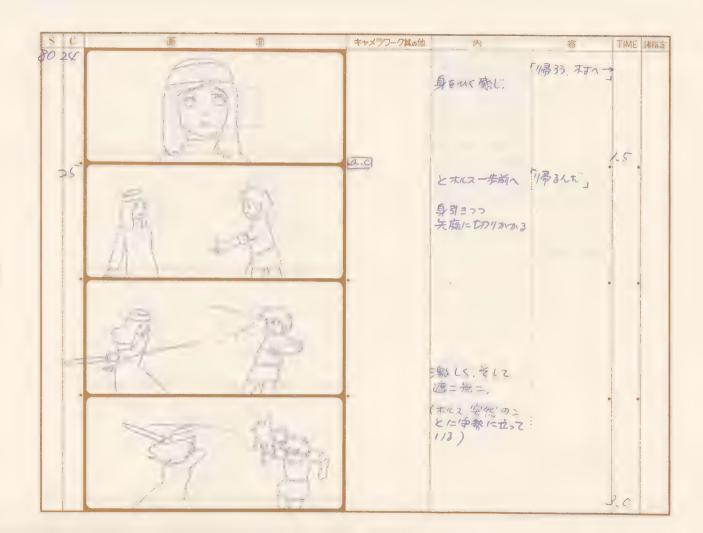
TIME 諸指定

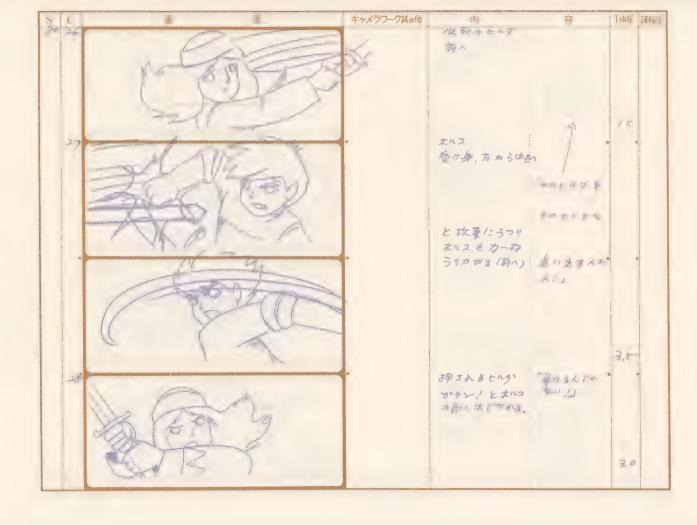
T

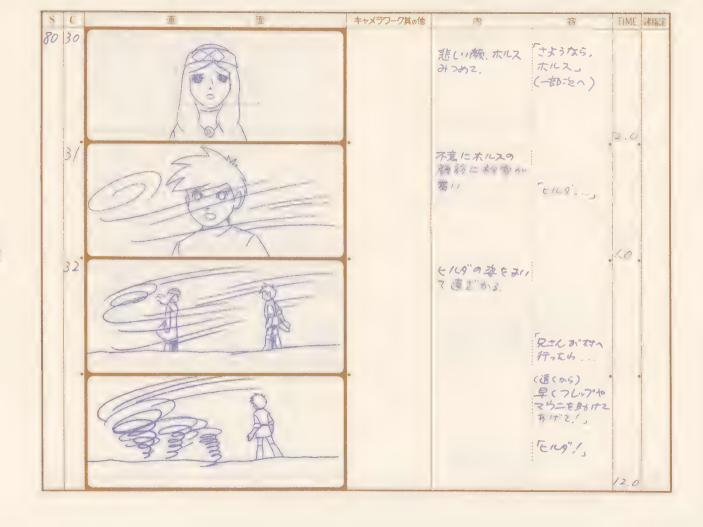

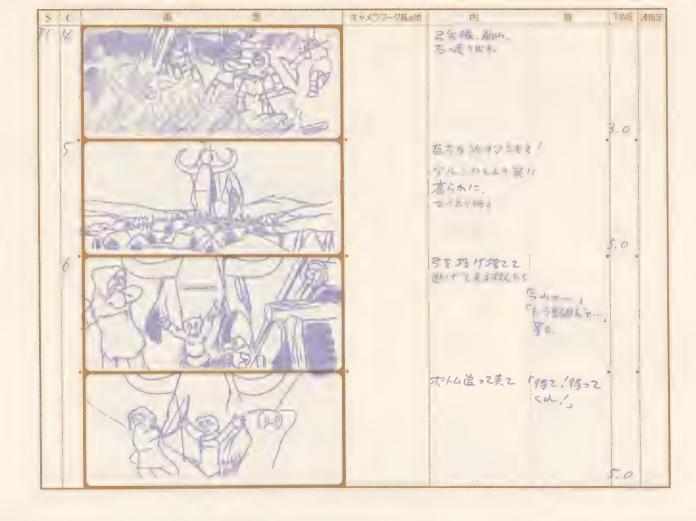

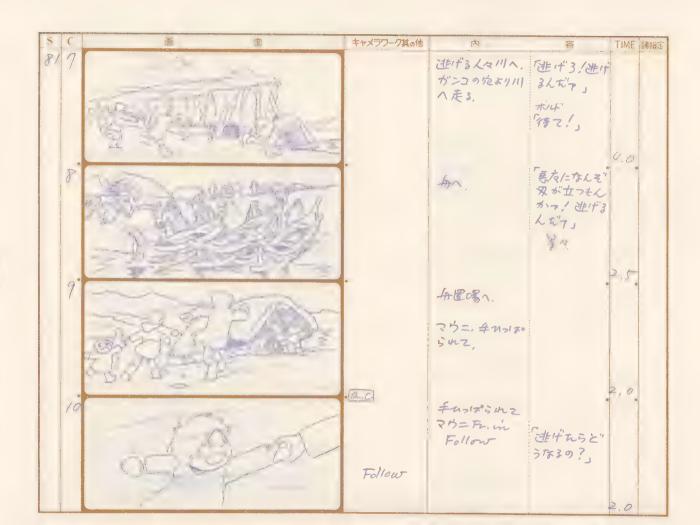

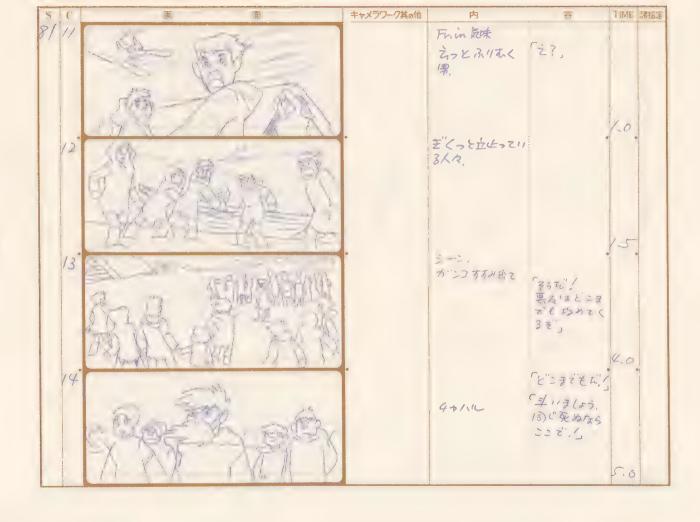

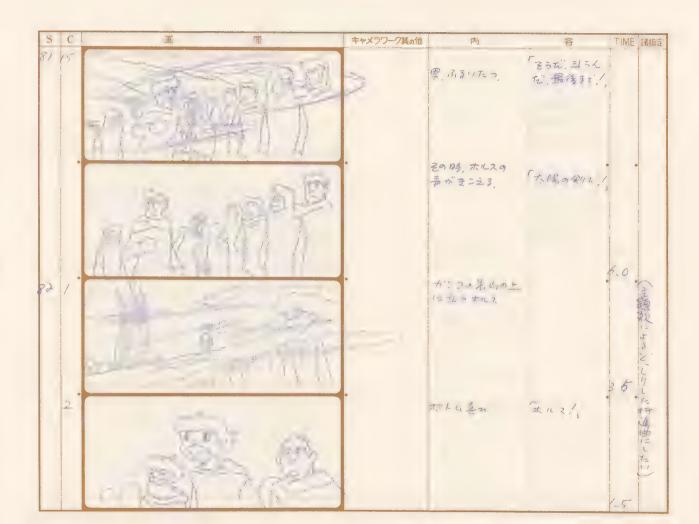
SIC	1	面	キャメラワーク其の他	内	~ 答	TIME 諸指定
8029				オルス ー るきー るきに 力が"こと リ ヒ/Lダ"をオタしてリ く、(リタ 事に 応じ てカメラフける) ヒ/L9"はあるれてり	見いじらせて たるくな"!」	
				るとはいえ、食分- オではない、た合に めたりあっていること。		
				をのきばす。 あ、となるが、その まま、そのか、まり すしなとんタ。		
			7. 0	とルタ" 1ニアレ ヒルタ" オホあげて	「ギリ・たわ きみ はもう人は なくた"!」	13.0

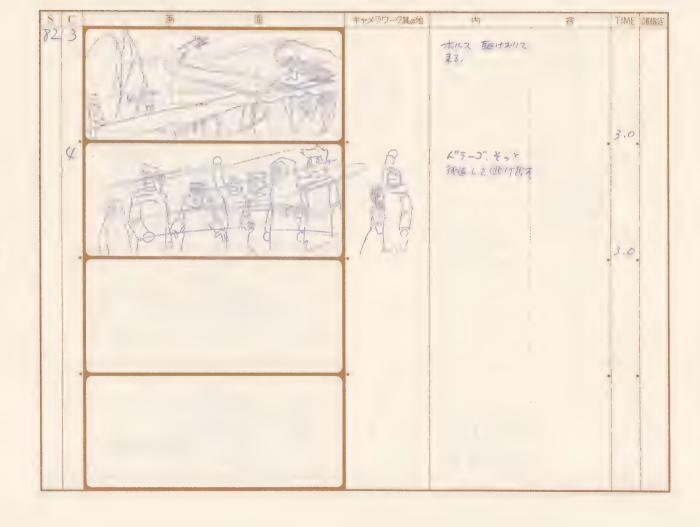

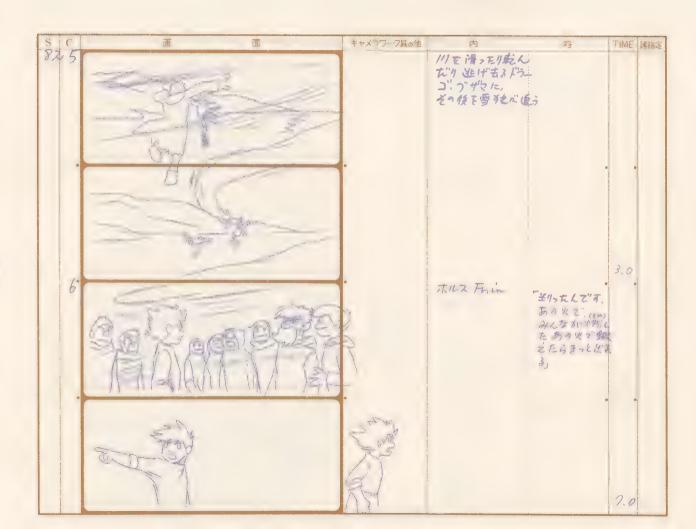

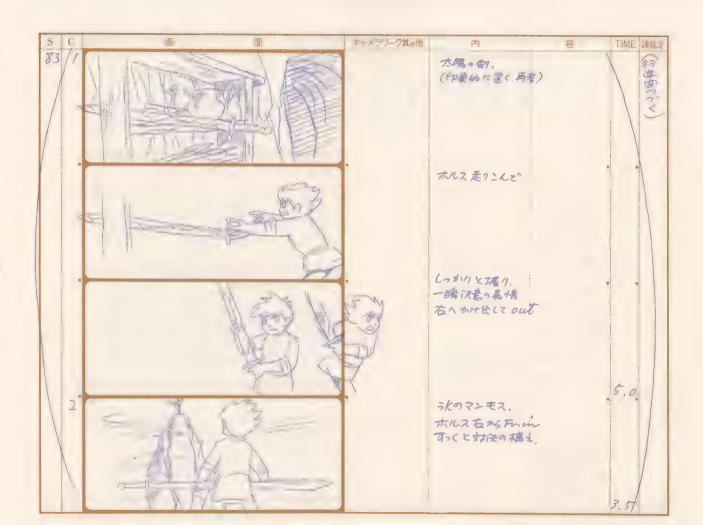

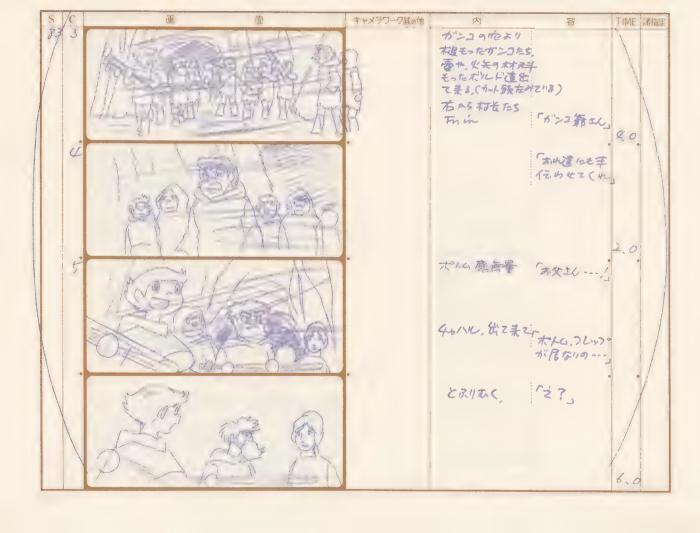

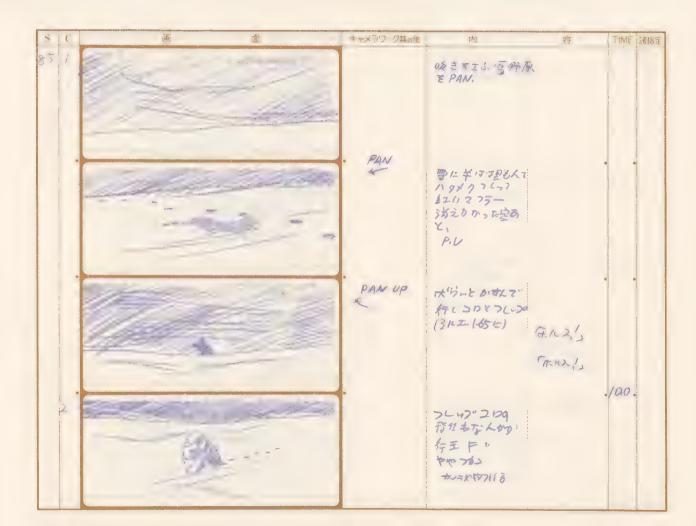

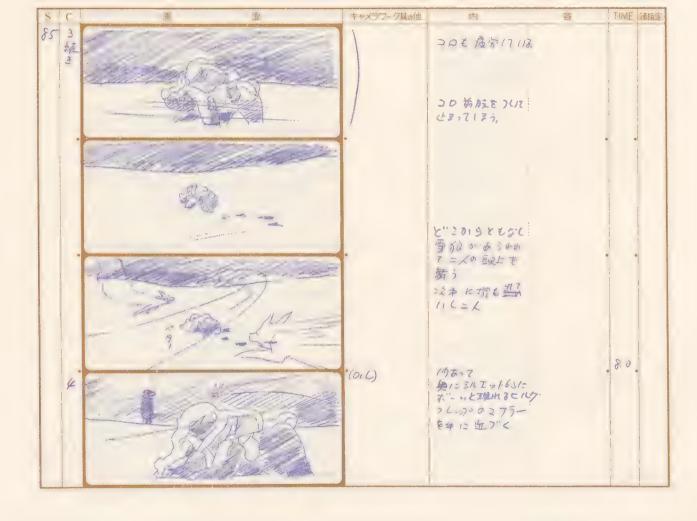

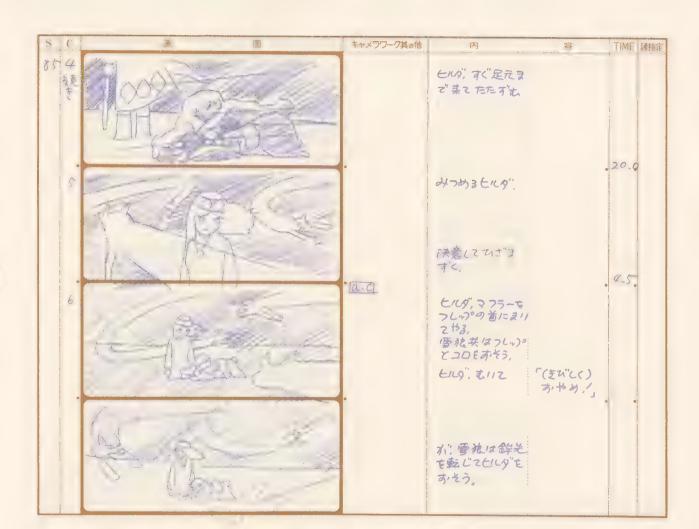

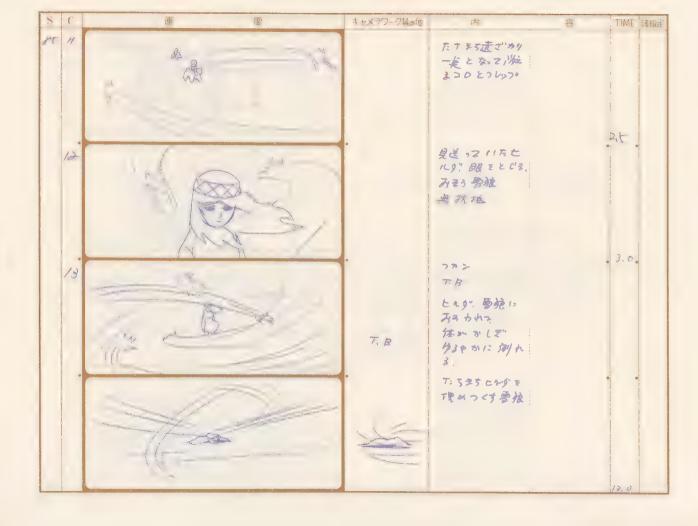

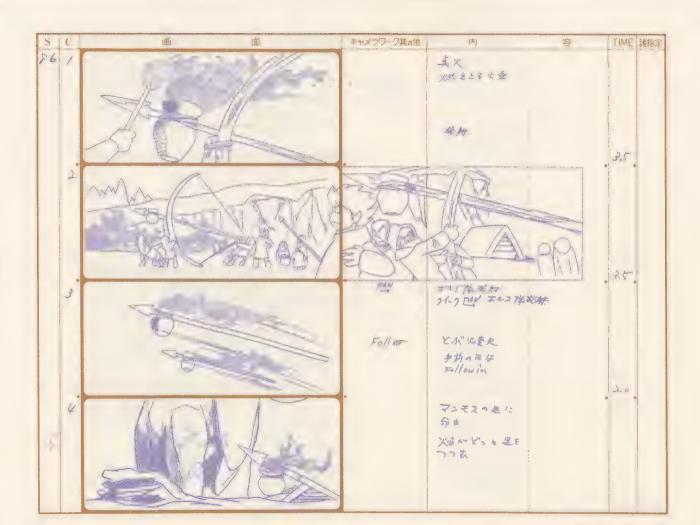

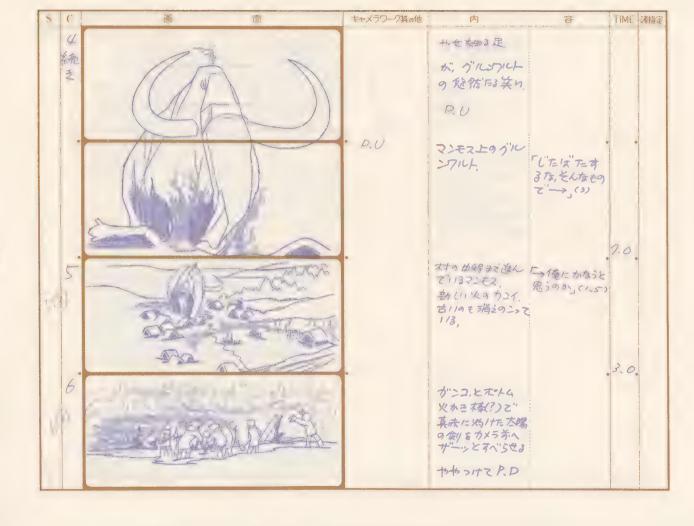

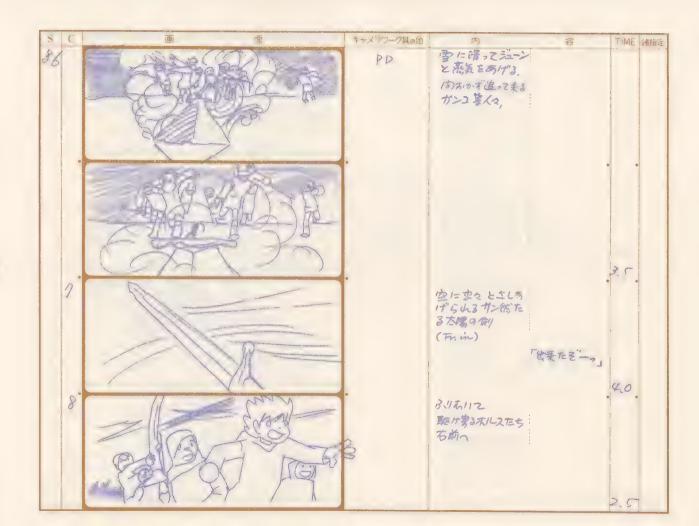

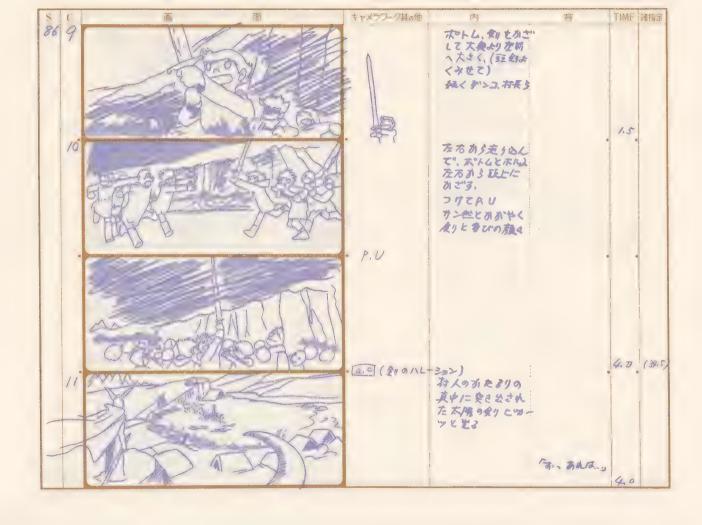
83		キャメラワーク其の他	トコロ・カラミサと高・ 音	TIME 諸指定
9			1: ひきあげられて(1(、(ヒルタ) 取で) 達う) おきう雪な	
			C/L9" \$18" \$ < \tau, T For to \$2.00 8.	•
			がうだでからた さくだいねし、 上室へ送がける コロフレン 変付いて	6.5
			ヒルダ、沖しく 微葉17見送る ヤヤマオリ	25
,	Charles Vall		1	3.5

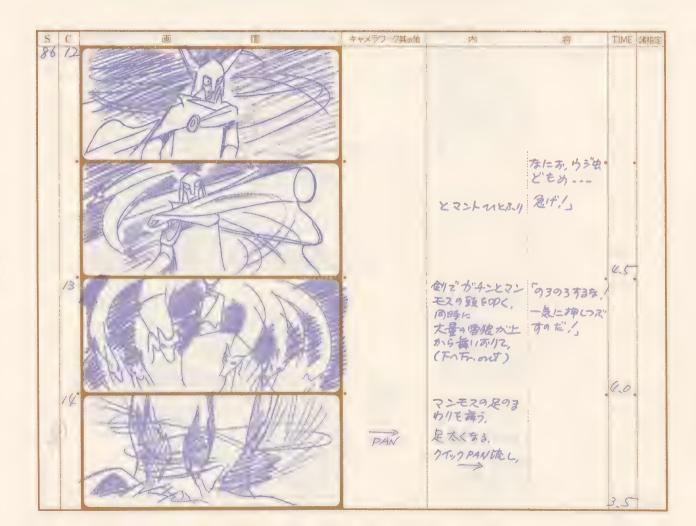

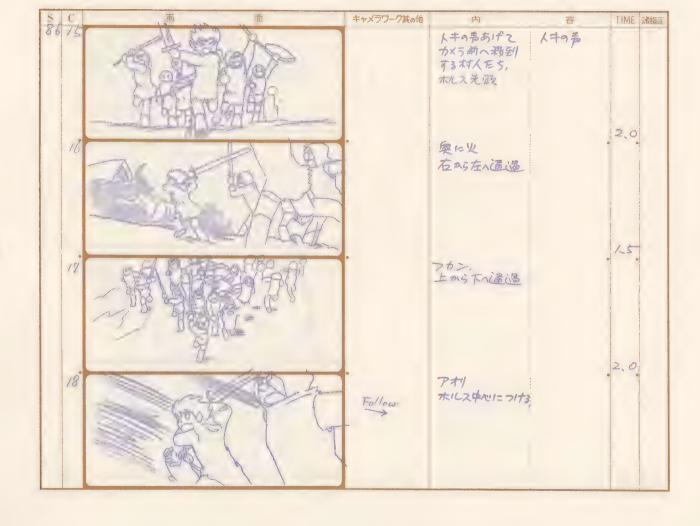

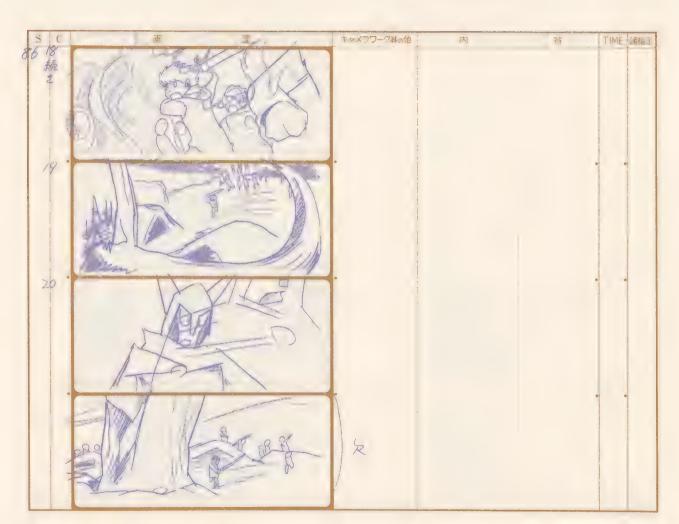

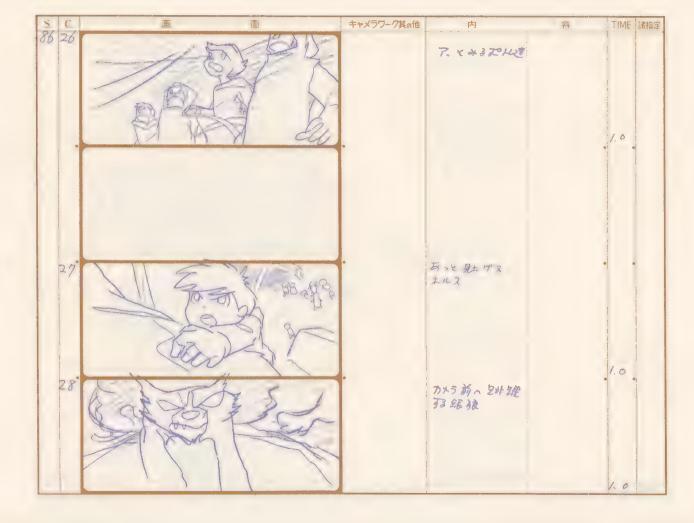

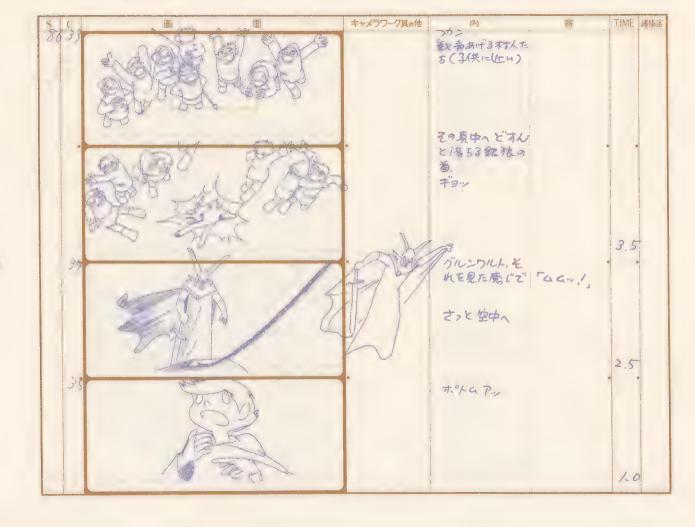

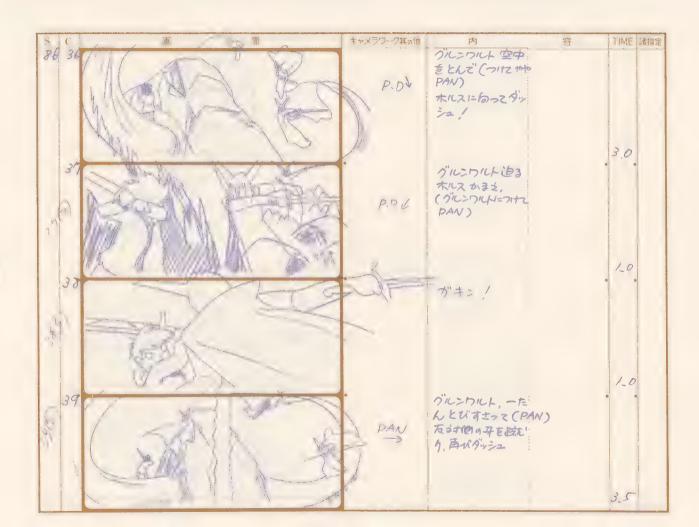
425

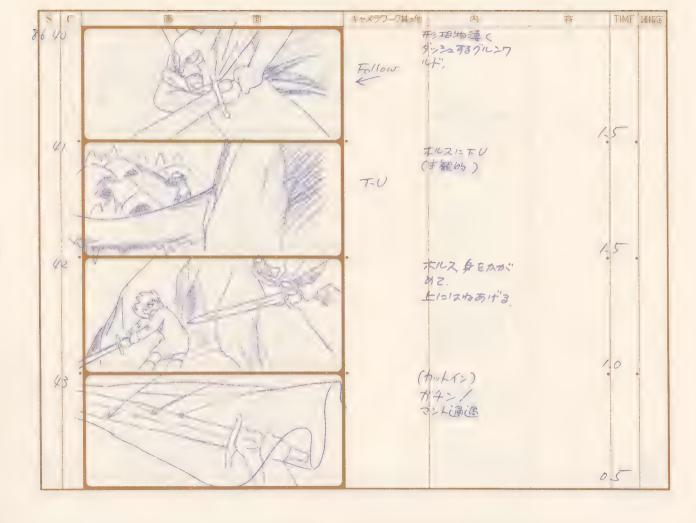
86 23	E	キャメラワーク其の他	内	答	TIME 諸指定
86 23			ク"ル>ワルト、マント かとはリマンモスのカケ"からワッと出てカメラ前、へ 殺到 する 季後の		<i>≥, 5</i>
24			ボルド、まからその! 他、後護の火夫 知ふ (すかさず)		· / 0
2.5		Follow	急降下する管弦 ともに当ってとんど 人変光 その消えかく変気の 中にただ一匹。よっ しくなに移りあり るのは銀衫である。		
			からと かまえて 止まる		3. 0

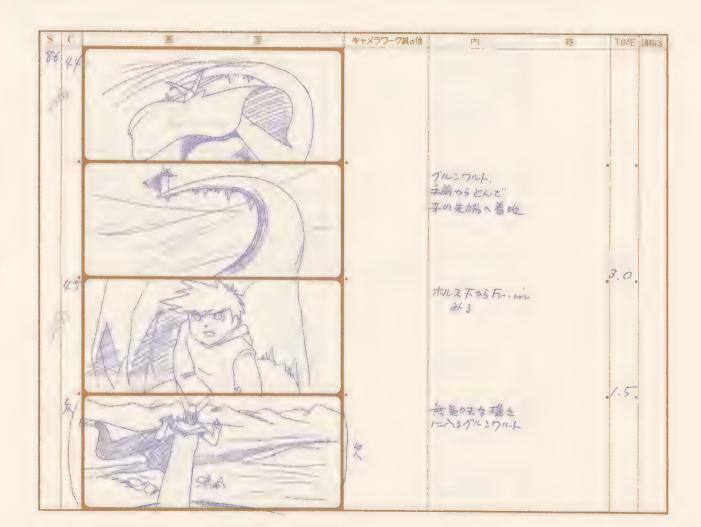

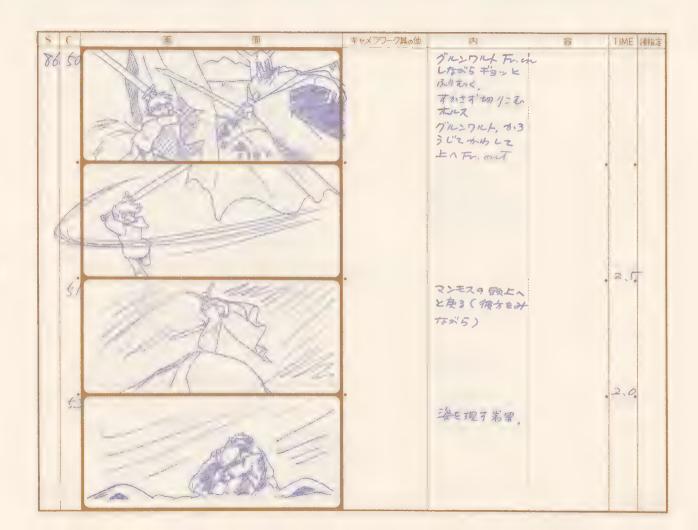

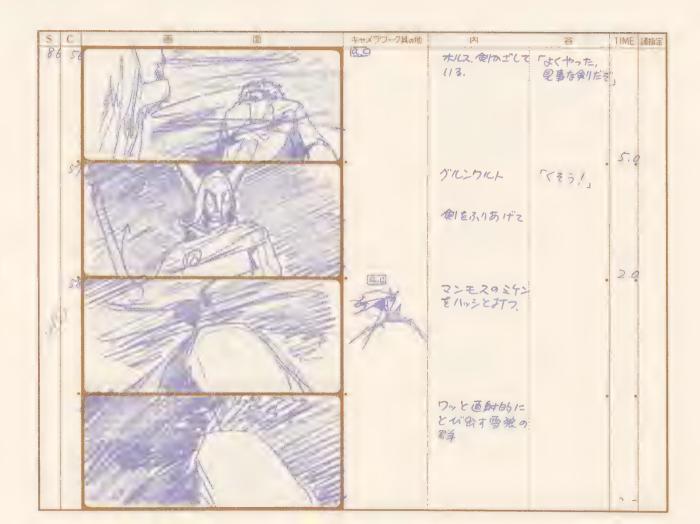

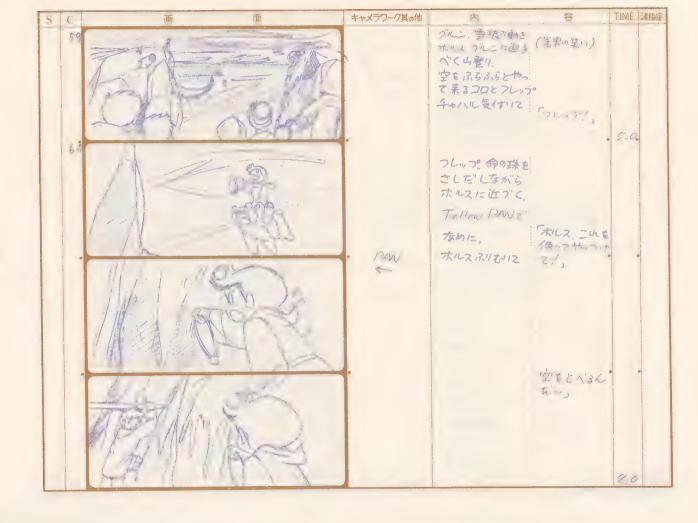

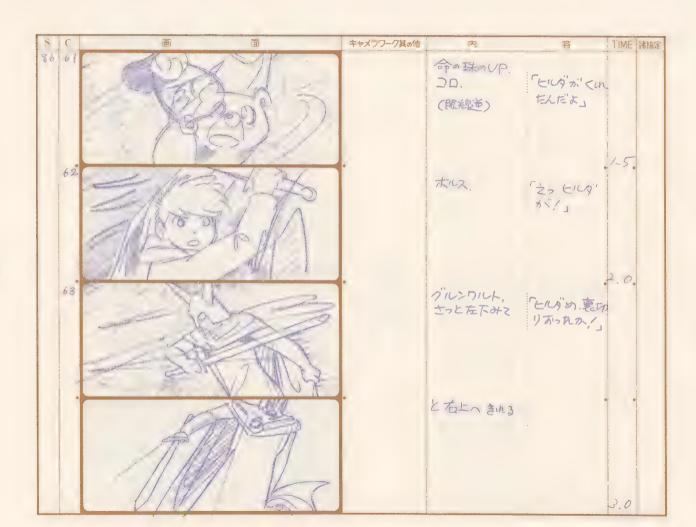

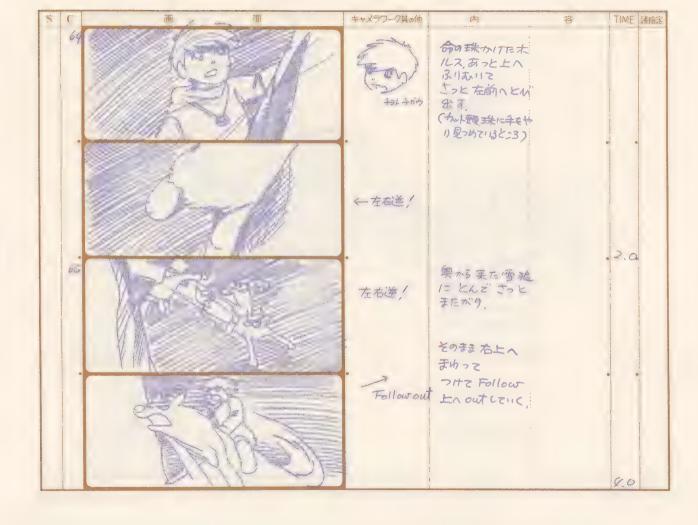

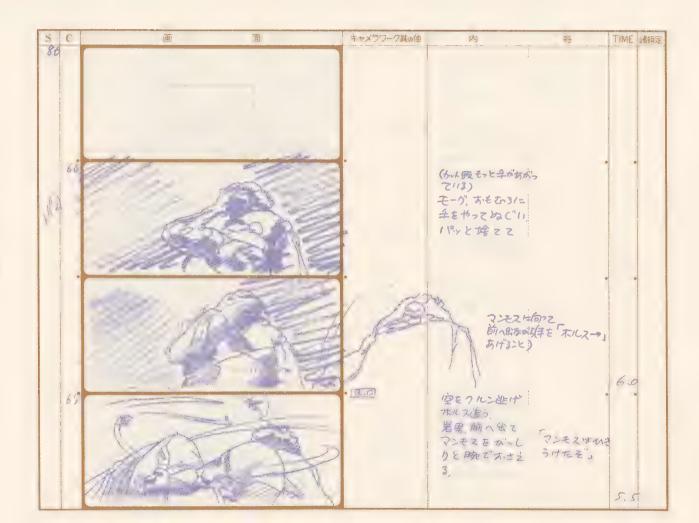

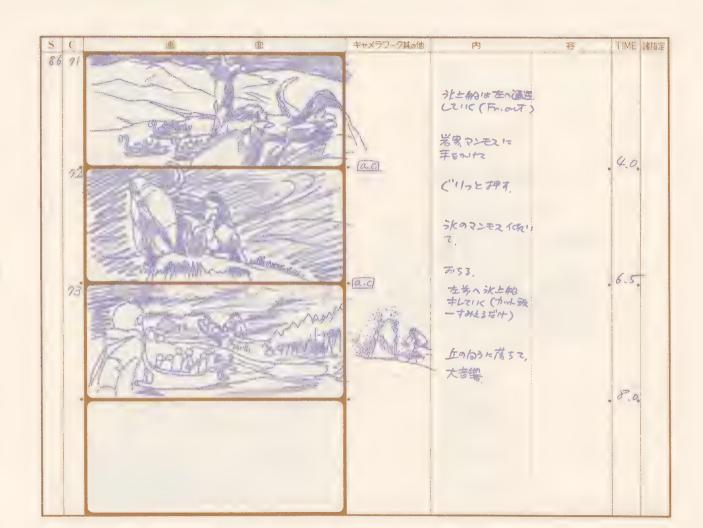

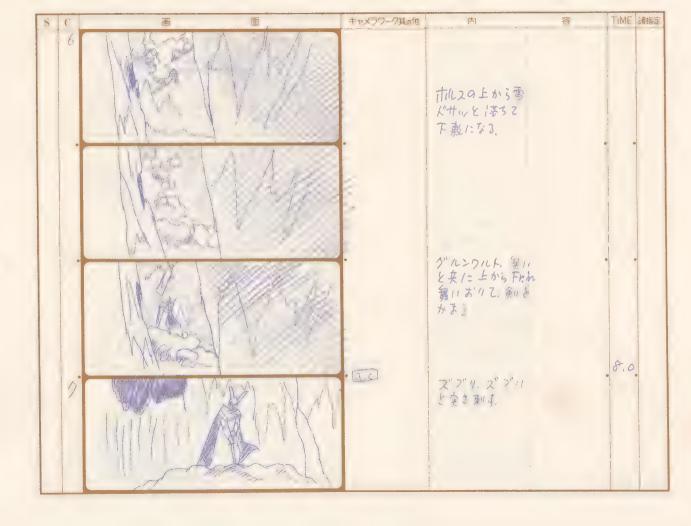

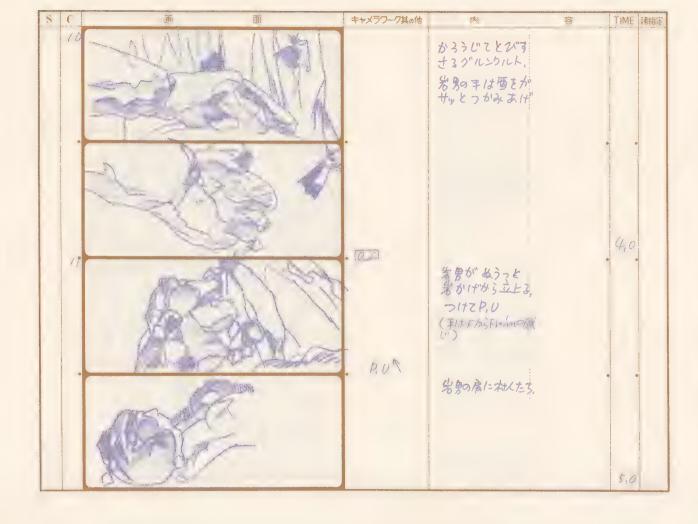

86A 2	更	, 面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
8642				果から来るグルン ウルト Fnout			
	A MARKET STATES		Follow PAN	thル2追う。 つItZPAN			
3'	AND STORY		•	ホルス・M、Sまで 遠ざかって、 ホルス		6.0	
3			Follow			2,5	Control of the Contro

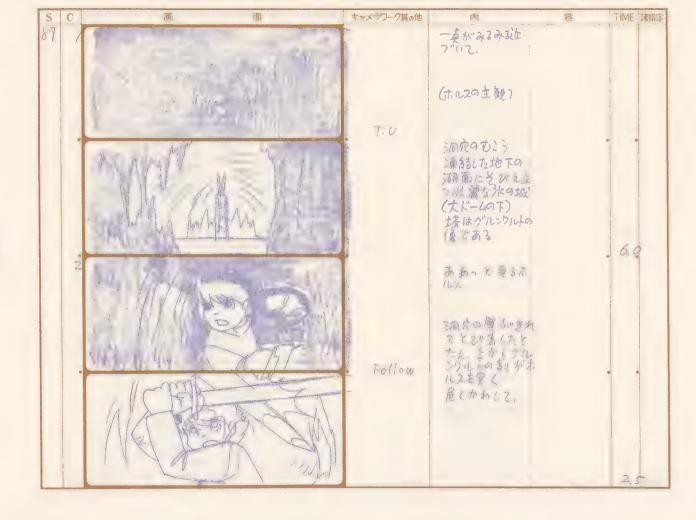
SC	画画	キャメラワーク其の他	内	符 TIME 諸指定
57A 1			ホル2の主観 グルンクルHの行 年の書材を介 I南いて I同穴の 入口が み之て来 る。	
		7: <i>U</i> P.V=T.U	グルンクルト穴に 入らする上昇。 崖の上に消えたと たん、 たからなメラボル	
			13 7 6 6 5 13 14 18	, 7. c.
5		Follow:	アッとなるホルス	1.0

S	C	i Œ	キャメフワーク其の他	内	容	IIME :	者指定
	ク論き		·12.0	その時、たから画上かれたりにかけられていまする。		5,0	St. of ball right
	co			あっとみるグルン	٠	1,0	
	9			岩男9右平か" カメラを愛い、	·	0	
					•	2.0	

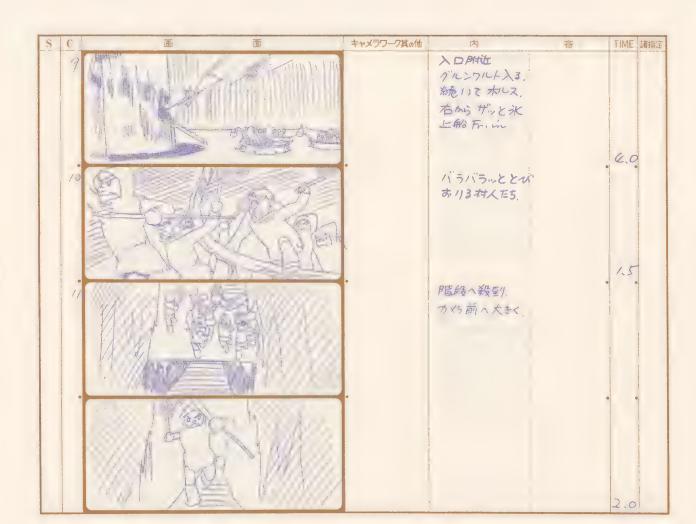

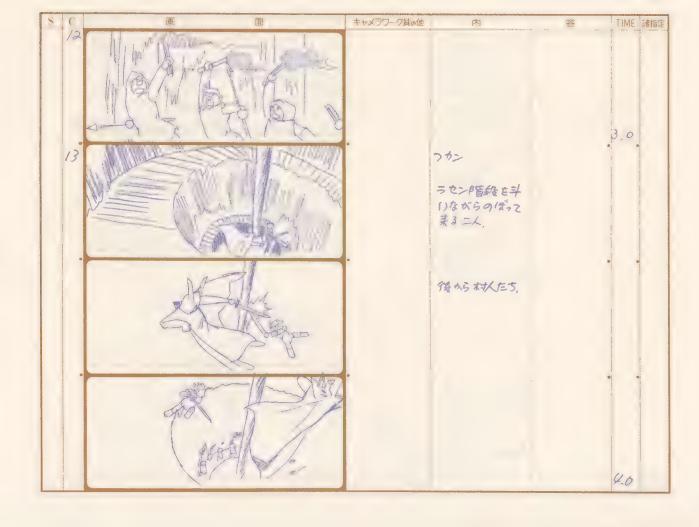
SC	画面面	キャメフワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
861/2			アルニクルトキョッとなって		/·5.
/3			河穴にとびこむ 手の上の夢 コボル おちて姿現すホルス、	٠	2.0
14			Think think EL	「4〒1ナ/」 「ありがとう」	y. O.,
15			洞穴へと党入する		/, 5-

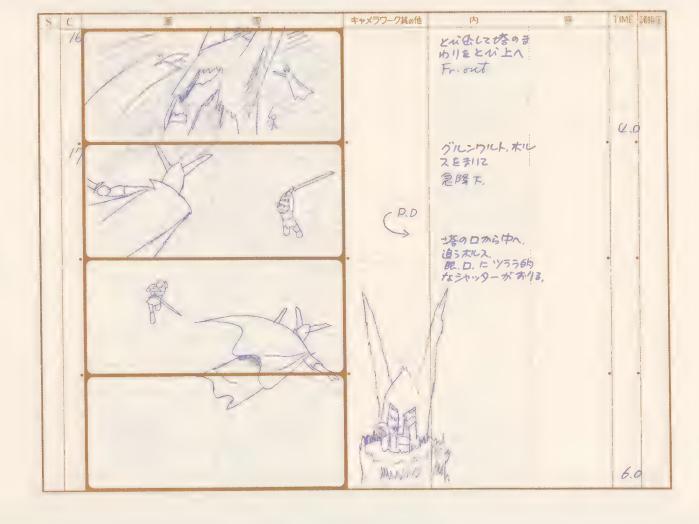
S		連, 面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	議指定
	3			ホルス, ガ×ラ前 へとがだしなか。 与外構之る。 (同時に) 洞心上から東リした グルンフルト、壁を 最初って一次進			
						2.0	
	4			ガ"キン! そう一合。 (1世争)=応じて Follow)		3,0	
	5			お他からとい会 して乗る氷上舟。		2.0	

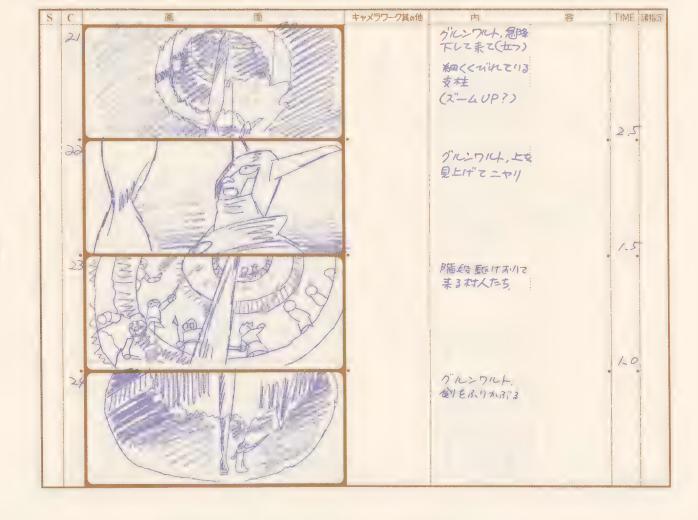

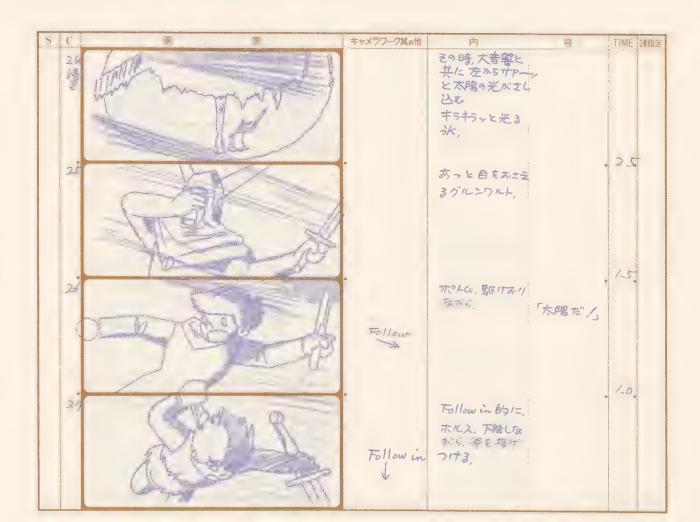

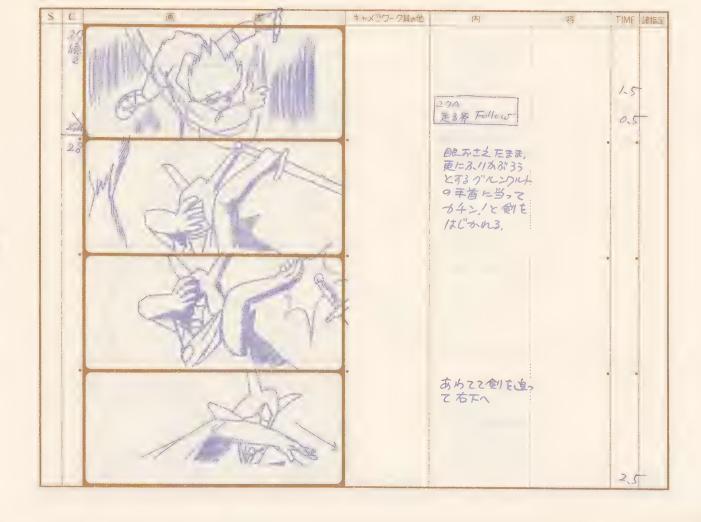
15		E	キャメラワーク其の他	内	容 TIME 諸指定
	19			グルンワルトで、か 二人、早川ながら 上へ上へ。 (フリセス RU) グルンワルト、急上 早して、	
			P.U (11-)		
					4.0
	15			があったからという 出す 続いてホルスも	1.5

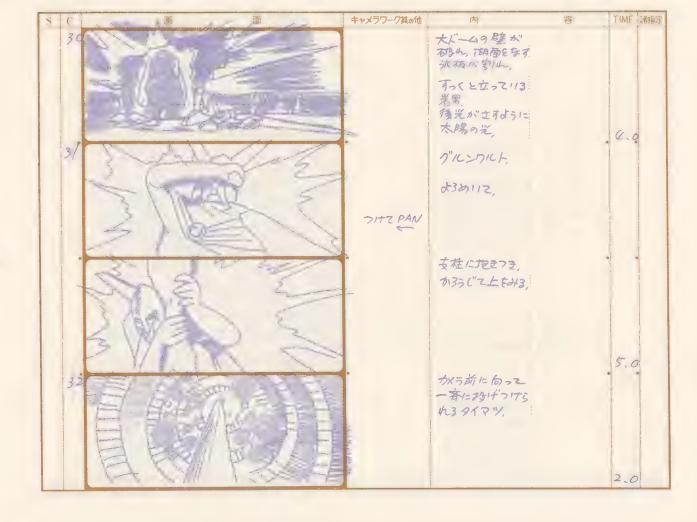
S	С	e e	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
	N			シャッターが 1889 前で、オリス, シ彩空してはなとろいすれる			
						1.5	
	19			グルンクルト、支柱に沿って危険下。 井当かと見ている村人たち、		1-0	
	Z_ &			同、見送3人々。 (下のかたはもうなす 人でち居ない)		1-0	1

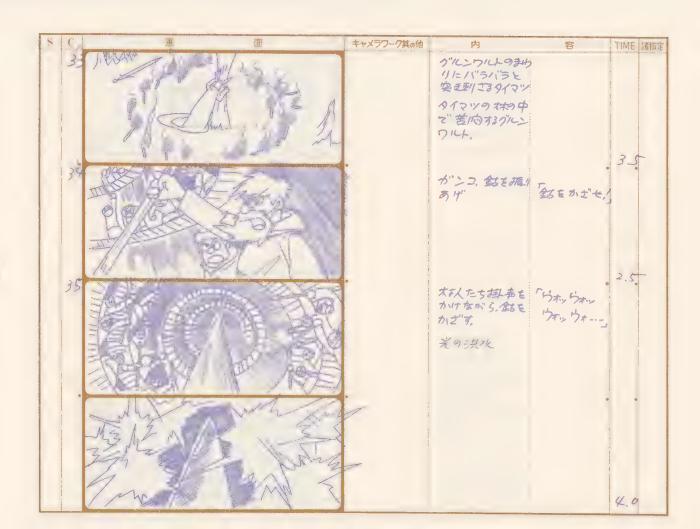

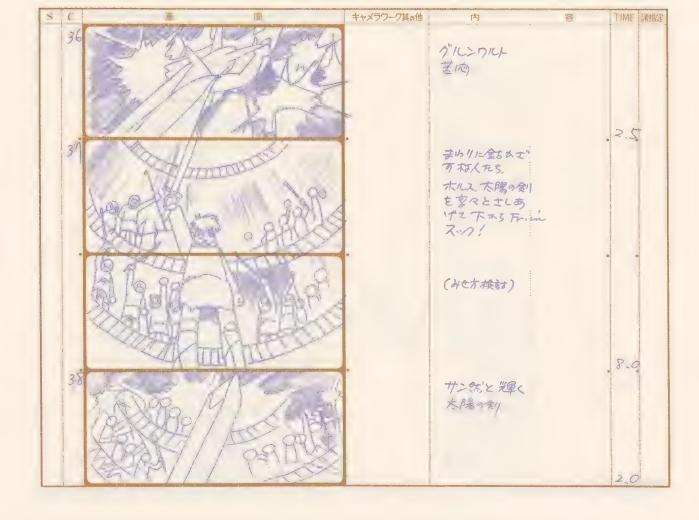

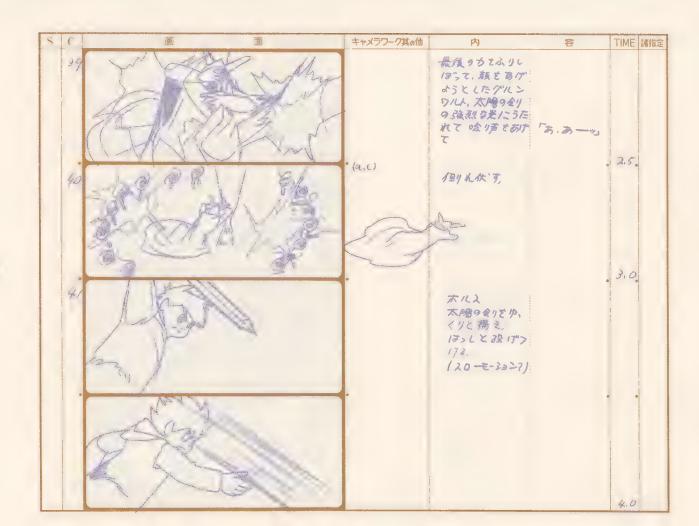

6	(C)	画	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
\$	29		TVX))-/Auto	斧と会り、た鳴9 光を反射、ブルン ワルトの配を動する	ㅂ	THYLL STEAL
	•			あっと 91† きょう		
				あらてて至へ, が、更に強烈ない 光が、日本でです。		
						6.0

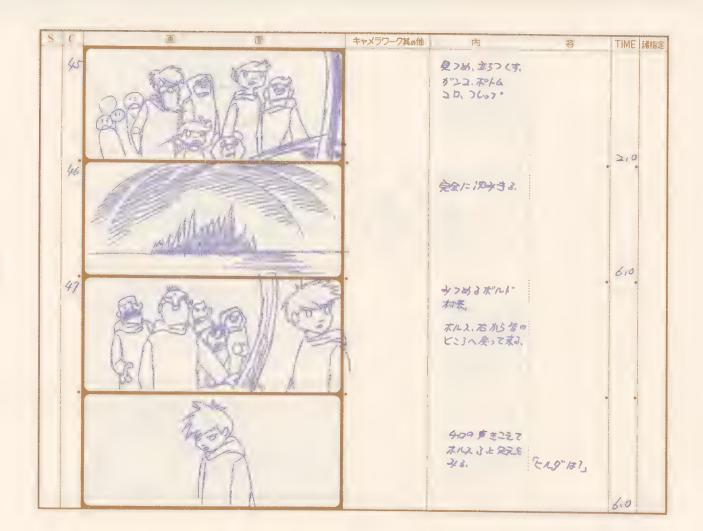

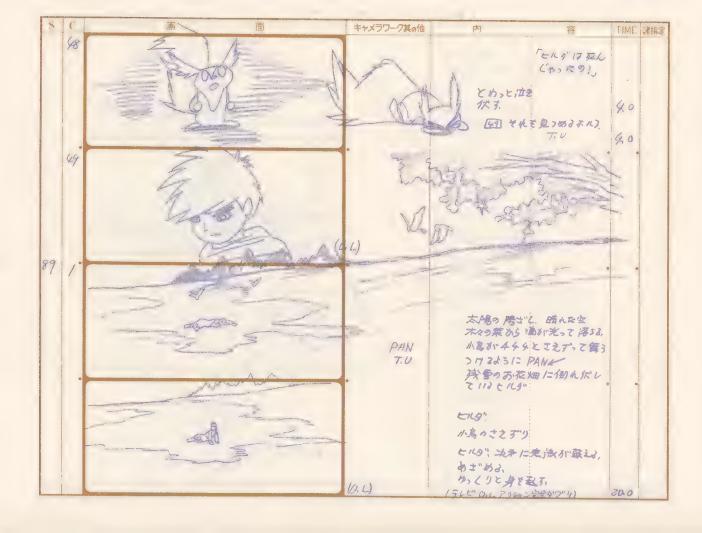

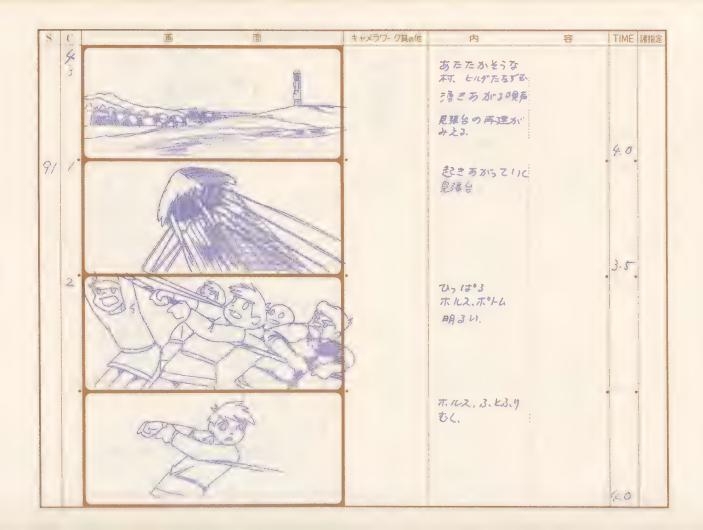

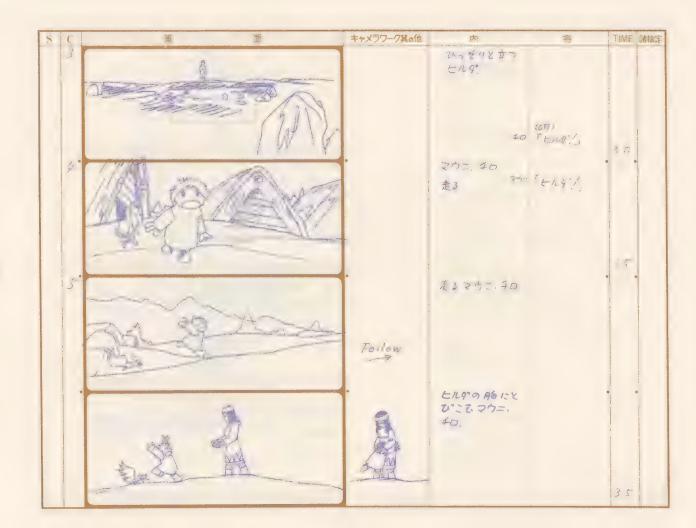

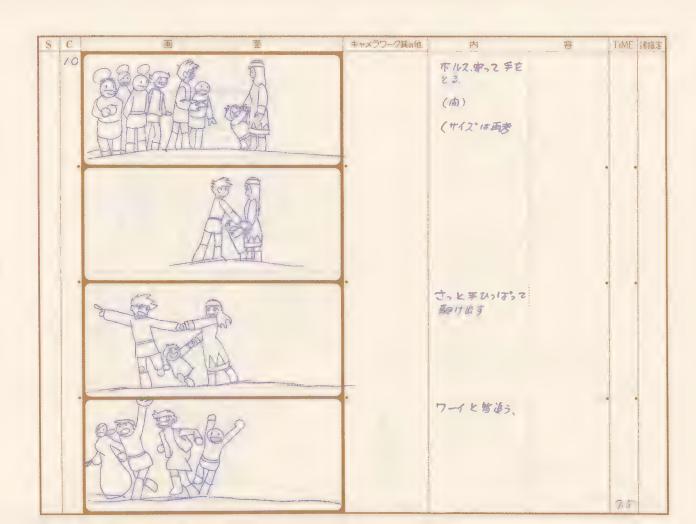

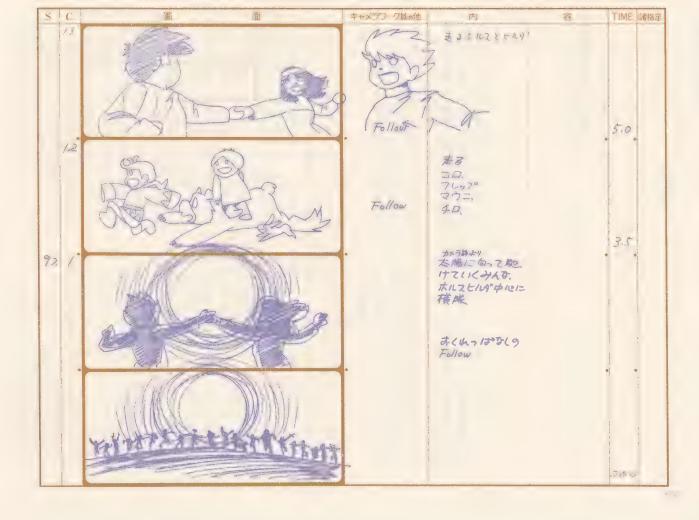

特別寄稿

大塚康生

一人の演出家による集中的な 個性的表現と主張

『ホルスの大冒険』(1968年) について考える時、『白蛇伝』(1958年) にはじまる、それまでの東映の劇場用長篇での演出(監督)の作品への関与と際立って異なるアプローチがなされていることについて書いておかなければなりません。それは日本のアニメーション創作での演出(監督)の権威の確立です。

ディズニーの全ての劇場用長篇作品でも そうですが、日本でもそれまでは、いまで いう「絵コンテ」というものはないに等し く、一人の演出家が全編を通して、その創 造力を発揮したものではありませんでした。 複数の原画家その他のアーティストが、シ ナリオもしくはシノプシス (梗概) から各自 のイメージをA5ぐらいの大きさの紙に描 いて、壁一面に貼付けて行き、プロデュー サーや演出家、主な原画家たちが他のシー ンとの関連を考えながらそれを検討し、よ り優れた別のスケッチに置き換えたり、並 べ変えたりしながら次第に来るべき作品の 全体像に迫って行く。と同時に、キャラク ターの素案、背景(美術)なども並行して 開発される。こうして映像表現のアウトラ インがすべての作画家によって承認、共有 された時点で、シーン相当の複数の演出家 が決まり、お互いに緊密に連絡しながら、 原画家に指示を出したり調整したりする、

いわばコーディネーターの役割を果たして ゆきます。アニメーションが集団創作といわれる所以であると同時に、演出は「アニメーターの名演技を見せるための」黒子のような存在でもあったのです。『ホルスの大冒険』の制作にあたってまず私が指名され、演出を選ぶ権限が与えられたことがそのことを象徴しています。

『白蛇伝』ではラフ・ストーリー・スケッ チは岡部一彦、橋本潔両氏によって描かれ、 森康二、大工原章両氏の担当シーンに分け られてから、薮下泰治さんが口頭で構成と カットの流れを指示し、イメージスケッチ を並べ替え、修正、加筆。実際的なキャラ クターのサイズ、アングル、演技は森康二、 大工原章両氏にまかされていました。今日 でいう絵コンテは以上の3人の方の頭の中 にしか存在しなかったのです。私達もおお よその話と、自分が担当するシーンの前後 についてしか知らない状態で部分に参加し ていましたが、誰が見ても明らかな森康二、 大工原章両氏の絵柄と美意識の深刻な違い は、アンタッチャブルなものとして放置さ れていたのです。

密度の高い作画を伴う1時間以上の長篇 アニメーションでは、こうした矛盾を解決 しコンテ作業を一人で行うというのは、ア メリカでも日本でも不可能だと思われてい ましたし、余程の指導力と説得力、想像を 絶する作業がない限り成立しないものと考 えられていました。

この手法は原画家が増え、長篇の経験が 蓄積されるにつれて、少しずつ発展して行 きましたが、のちの大作といわれる『わん ぱく王子の大蛇退治』(1963年)でもストー リー・ボードはシーン担当のそれぞれの原 画家にかなり大幅にまかされ、シーンによ って多少タッチが異なってもよいという前 提のもとに、演出の芹川有吾さんが全体の つながりを調整するという手法で出来上が っています。作業の進行上各々の分担する シーンについてはカット内容が確定し次第、 手分けしてコピーされてコンテらしきもの としてまとめられて行きましたが、絵も気 分もバラバラです。カットの長さの配分な どは、ラストの山場にあたる「大蛇」のシ ーンを例にとると、当初約8分だったもの が15分近くにまで追加、拡大され、「オノ ゴロ島 や「火の國」が大幅に短縮された だけでなく、「大蛇」のシーンの短いカット が「火の國」の戦闘シーンに使われたりし ているのです。いかにも実写の助監督だっ た芹川さんらしく「編集用の」カットを撮 り貯めていたのです。

高畑さんの挑戦はこうした東映のそれまでの経験を総括し、演出家一人の美意識に

よる映像表現としてまとめ、完全な「絵コンテ」として仕上げることと、全カットの詳細な点検作業でした。そして高畑さ人は、5稿まで練り上げられたシナリオは全員に読んでもらい、宮崎駿さんが描いた大組みは大型でもらい、宮崎駿さんが描いた大組み込んで行くことと並行して、そこから発展させた新しいイメージを加え、かつてないほどの精度をもつコンテを完成させて行ったのです。座礁した浜辺の廃船の一枚の絵から父親との別れを泣き、荒海に出発するホルスのシーンなどはその典型例といえるでしょう。ホルスの眼の中で泳ぐハイライトによって涙ぐむ姿を考えだしたのも高畑さん自身でした。

高畑さんの演出手法は、絵コンテの完成 度を高めただけでなく、アニメーターと同 じか、それ以上の目線で各カットの構図や 演技内容を精緻に判断し、微妙なコマの操 作などにも徹底的に関与して行くものでし た。それは高畑さんだけでなく、全員がか つてないほどの緊張感と創作の高揚感を共 有することになり、出来上がったフィルムを 見てすべてが報われた充実感を味わったも のです。この経験とエネルギーは次の『長 靴をはいた猫』(1969年)にそのまま流入し ていますが、コンテは『ホルス』以前のよ うに、再びシーン担当者によるそれぞれ独 立した情緒と絵によって出来ているのを見れば、『ホルス』の作業がいかに斬新で理想主義的だったかを表しています。

このような一人の演出家による集中的な個性的表現と主張は、のちの宮崎さんによる映画の精緻な設計図ともいえる「絵コンテ」として継承、完成されて来ていますが、『ホルス』の絵コンテはその先達となった傑作といっていいと思います。

幸運にも私はその「絵」の部分を埋める 仕事を手伝いましたが、どのカットも克明 なラフ・スケッチをもとに微妙なアングル の違い、大きさなどを指示する高畑さんの 創作姿勢に驚き、呆れたものです。すべて のカットには、そこになくてはならない説 得力のある意味がありました。

ラストで村人達が氷上船にのってグルンワルドの城に殺到するシーンで、その遠景に氷のマンモスと岩男が戦うカットがありますが、見せ場主義の私が「ここにもっと寄ったカットで氷のマンモスと岩男を見せましょう」と主張すると、高畑さんは「ここではドラマの流れの中では主役はすでに村人達でありホルスです。不用意にそのアップを入れると観客が混乱しかねないのです」と丁寧に説得、どのカットにも周到に計算された意味があることを教えられました。

同じ頃テレビ・アニメが手塚治虫さんによって創始され、雑誌のコマからの翻訳作業として、「絵コンテ」ははじめから一人の演出家による「作品」としての仕事として出発しました。このことと、長篇でもそれが可能であることを『ホルスの大冒険』で高畑さんが確立したことは、日本のアニメーションに個性とヴァラエティを与えることになりました。そして合議制のアメリカでの手法と著しく異なった道を日本が歩むことになったのは御承知の通りです。

『ホルスの大冒険』のコンテは鉛筆で描か れたオリジナルの原稿を多数のアニメータ ーに手伝って貰って「青焼き複写」のため のカーボン紙に転写したものが配付されま した。オリジナルのまま写真撮影したもの もありましたが、経年変化によって見えな くなったりして今回の復元は苦労をされた と思います。今見るともっと尺数と時間が あればゆとりのある画面が出来ただろうに、 とか、当時の私自身の画力のつたなさも含 めて口惜しさとともに感無量の思いですが、 会社にも苦労を強いてしまいました。40有 余年を過ぎてあらためて、『ホルスの大冒険』 のコンテが公開され、日本のアニメーショ ンの技術史の上でのその意義について問う ことができるのは、関係者を代表して心か ら感謝しています。

高畑 勲 (たかはた いさお)

1935年、三重県生まれ。アニメーション映画監督。'59年に東京大学仏文学科卒業後、東映動画へ入社、本作、劇場用映画「太陽の王子ホルスの大冒険」('68) で初演出。以後、劇場用中編映画「パンダコパンダ」シリーズ('72、'73)をはじめ、TV作品「アルプスの少女ハイジ」('74)「母をたずねて三千里」('76)「赤毛のアン」('79)の演出を手がける。劇場用長編映画作品としては「じゃりン子チエ」('81)をはじめ「火乗るの墓」('88)「おもひでぼろぼろ」('91)「平成狸合戦ぼんぼこ」('94)「ホーホケキョとなりの山田くん」('99)などを監督。著書に「映画を作りながら考えたこと」『十二世紀のアニメーション」他。

大塚康生(おおつか やすお)

1931年、島根県生まれ。'57年、東映動画 に入社し日本初の本格カラー長編アニメ ーション「白蛇伝」('58)、「わんぱく王子の 大蛇退治」('63) などに動画で参加。「太 陽の王子ホルスの大冒険 | ('68) で初めて 作画監督を担当する。その後、東京ムー ビーを拠点に日本アニメーションなどで もアニメーターとして仕事をする。作画 監督作品は「ムーミン」('69)「ルパン三世」 ('71)「パンダコパンダ」('72)「未来少年 コナン」('78)「ルパン三世 カリオストロ の城」('79)「じゃりン子チエ」('81) など 多数。本作では絵コンテも担当した。'91 年から9年間代々木アニメーション学院 アニメーター科の講師として教壇に立つ。 技術顧問を務めるテレコム・アニメーショ ンフィルムのアニメ塾や、スタジオジプリ の研修生への講義などを通じ、現在も後 進の指導にあたっている。著書に『増補 改訂版 作画汗まみれ』がある。

スタジオジブリ絵コンテ全集 第Ⅱ期 **太陽の王子ホルスの大冒険**

東映アニメーション作品

©東映

演出:高畑勲 絵コンテ作画:大塚康生

2003年7月31日 初版発行

発行人 鈴木敏夫

発 行 株式会社徳間書店 スタジオジブリ事業本部

〒184-0002 東京都小金井市梶野町1-4-25 電話0422-60-5630

編集担当 田居 因

編集 中島紳介 今西千鶴子 柿崎俊道

装幀 真野 薫 (CNT508)

本 社 株式会社徳間書店

〒105-8055 東京都港区芝大門2-2-1

電話03-5403-4324 (販売) 振替00140-0-44392

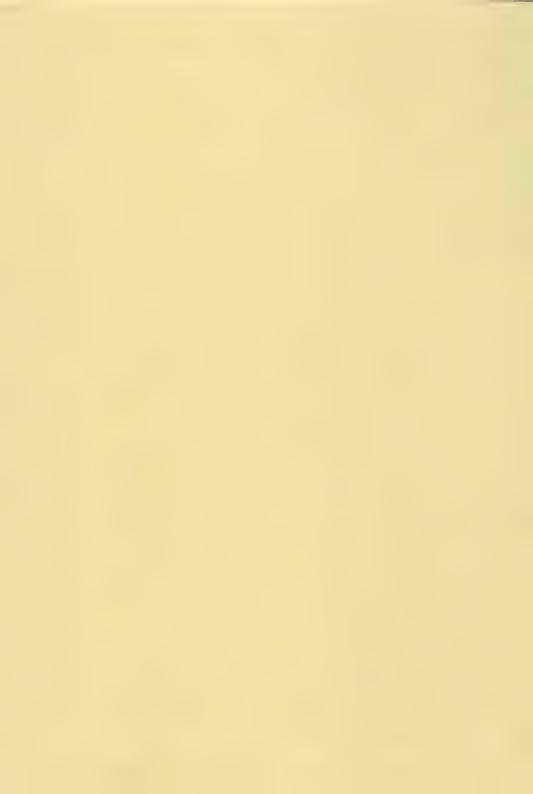
印刷 大日本印刷株式会社

製本
大口製本印刷株式会社

©2003 Studio Ghibli Printed in Japan

乱丁落丁が万一ございましたら、株式会社徳間書店までお送りください。 お取り替え致します。

ISBN4-19-861703-1

オジブリ /テ全集 II 期

徳間

書店

スタジオジブリ 絵コンテ全集 第 II 期

徳

THE LITTLE NORSE PRINCE VALIANT

スタジオジブリ 絵コンテ全集 第 II 期 ホルスの大冒険 高畑熟 徳間書店

9784198617035

1920074032006

ISBN4-19-861703-1

C0074 ¥3200E (0)

徳間書店

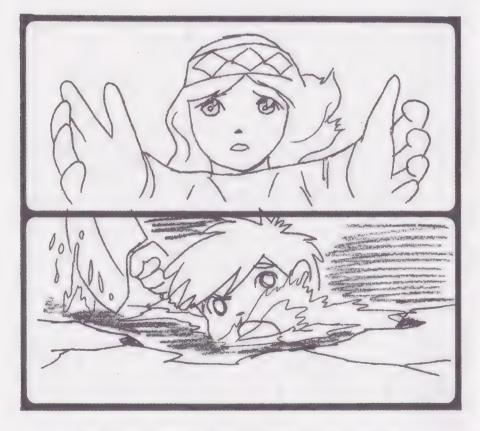
定価: 本体3200円 十税

スタジオジブリ絵コンテ全集 第Ⅱ期

太陽の王子 が八人の大昌険

月報 2003年7月

黒いフレームひとつが実際の絵コンテのひとコマですが、スペースに入らなかったため、90%に縮小してあります。原寸は天地57ミリ、左右128ミリです。

村人の唄とヒルダの唄と

間宮芳生

つまりシャンソンや舞曲などのアンソロジーだったわけベルギーあたり(いわゆるフランドル楽派)の世俗曲、ことがあった。その中心は15世紀、16世紀のフランス・中世からルネッサンス期の音楽をやたらに聴きまくった

本の頃は F M放送の実験段階で、ある大学の中にあった F M試験局から僕に声がかかって、ヨーロッパ音楽の の音楽史全般 (といっても主にヨーロッパだが) を、L P の音楽史全般 (といっても主にヨーロッパだが) を、L P を選主題に応じて専門の音楽学者や研究者を招いて、僕 を調主題に応じて専門の音楽学者や研究者を招いて、僕 が聴き役になり、多岐、多彩な音楽を聴いて、ほぼ半年、 が聴き役になり、多岐、多彩な音楽を聴いて、ほぼ半年、 が聴き役になり、多岐、多彩な音楽を聴いて、ほぼ半年、 が聴き役になり、多岐、多彩な音楽を聴いて、ほぼ半年、 が聴き役になり、多岐、多彩な音楽を聴いて、ほぼ半年、 が聴き役になり、多岐、多彩な音楽を聴いて、ほぼ半年、 の音楽史全般 (といっても主にヨーロッパだが)を、L P

の音楽にふれる喜びはとても大きかった。中でも当時は毎週、僕にとってほとんど初体験の中世の音楽や現代

サンス期の音楽に僕は、すっかりハマッた。16、17世紀の、いわゆるルネッサンス音楽を聴くのは本当に楽しかった。あの番組で一番得をしたのは、毎回聴当に楽しかった。あの番組で一番得をしたのは、毎回聴コンサートなどで聴くチャンスがほとんどなかった、15、コンサートなどで聴くチャンスがほとんどなかった、15、

をこから聞こえて来たのは、近代になってキリスト教の神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった。

めたか? こんど高畑さんに問いなおしてみよう。 地監督が何故僕にたのんで来たのか……オペラ「ニホン畑監督が何故僕にたのんで来たのか……オペラ「ニホンの規模の大きさ故に、以後一度も聴かれていないオペラの規模の大きさ故に、以後一度も聴かれていないオペラの規模の大きさ故に、以後一度も聴かれていないオペラ「ニホン畑監督が何故僕にたのんで来たのか……オペラ「ニホン畑監督が何故僕にたのんで来たのか……オペラ「ニホン畑監督が何故僕にたの人で来たのか……オペラ「ニホン畑監督が何故僕のための音楽の作曲を高

ルダの唄」だと思われた。『ホルス』の音楽の中で最重要なのは、いくつかある挿入歌、それも、主題歌や、子供たちの唄ではなくて、村人歌、それも、主題歌や、子供たちの唄ではなくて、村人歌、それも、主題歌や、子供たちの唄ではなくて、村人

でバッグパイプの音色をつくった。 接触のシンボルとしての、民衆伝承音楽、つまり民謡と 場面の音楽には、バッグパイプの響きがほしいけれど、 民俗舞曲、フォーク・カルチャーの響きである。婚礼の 民俗舞曲、フォーク・カルチャーの響きである。婚礼の 民俗舞曲、フォーク・カルチャーの響きである。婚礼の 民俗舞曲、フォーク・カルチャーの響きである。婚礼の といりれど、

一方、悪魔の側にとらえられているヒルダが歌うのは、人間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、人間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしているとルダが歌うのは、一方、悪魔の側にとらえられているヒルダが歌うのは、一方、悪魔の側にとらえられているヒルダが歌うのは、

ほれるヒルダの子守唄の歌詞は、ギョッとするような残うたが出来た。それにしても、村人がみなうっとり聴きうたが出来た。それにしても、村人がみなうっとり聴きったが出来た。それにしても、村人がみなうっとり聴き 当時、日本にはまだとても少なかったリュート奏者を当時、日本にはまだとても少なかったリュート奏者を

ヒルダの子守唄

酷な中身だ。歌詞を書き出してみる。

やさしい わたしの子供たちよおやすみ みんな

黒熊のうでは もう刎ねたおやすみ かわうそよ 黒熊のうでに 鉄ぐさり

むかし

むかし

かわうそが言いました

おねがい 神さま

かわうそたちは もう火にくべた おやすみ 熊たちよ かわうそたちが 小魚あらします

むかし おやすみ やさしい むかし みんな わたしの子供たちよ 神さまが言いました

の子守唄の歌詞も、それに劣らずむごたらしいのだ。 ルネッサンス期のある小さなオペラの筋書だが、ヒルダ れた狩人が、仲間の狩人たちに射殺されるという物語は ころをニンフたちに見つかり、怒りを買って鹿に変えら が人間は大好きだ。ニンフたちの水浴姿をぬすみ見ると 残酷さを美しく描き、それを残酷に楽しむこと 人間は残酷と美しいものが好きだ。 言い方を換

間宮芳生(まみや みちお 1929年北海道生まれ。52年東京音楽学校(現東京芸術大

テレビオペラ賞金賞など受賞多数。現在、桐朋学園大学特 メンタリー映画の音楽も手がける。 畑勲監督作品『セロ弾きのゴーシュ』『火垂るの墓』の音楽 現代邦楽分野など、多岐にわたる。アニメーション映画高 学音楽学部)作曲科卒業。以来、一貫して日本作曲界の第 奏曲により、毎日芸術賞を受賞。その他、サルツブルク・ 線にある。作品は、オペラ、合唱作品、管弦楽曲、室内楽 松川八洲雄監督作品『花の迷宮』など、多数のドキュ '60 年、 ヴァイオリン協

る場面となっている。

どうして感動的なのか?

『太陽の王子ホルスの大冒険』は、21世紀となった今も現役の作品でありつづけている。例えばこんな場面がある。少女が眉をひそめ、思わずため息が漏れだしたかのように口をわずかに開いている。あたりは荒涼とした木立。空は重たげな雲で覆われて、光はわずかに滲むだけだ。あるいはこんな場面もある。一面の雪景色。少女は吹雪のただ中に立っている。視線は上方にきりりと向けられ口は一文字に結ばれている。風に煽られた髪を手で文字に結ばれている。風に煽られた髪を手で、かすかに確実にほころぶ。どちらの場面で、かすかに確実にほころぶ。どちらの場面で、かすかに確実にほころぶ。どちらの場面で、かすかに確実にほころぶ。だちらの場面で、かすかに確実にほころぶ。だざといっているのだといでないことが今、目前で起きているのだとい

の深遠に触れてしまった、そんな印象を与え ふいに亀裂から顔をのぞかせてしまった、あ ちらもこうしたト書き以上の膨らみを持って には「淋しくほほえんで見送る」とある。だ 見送る時に彼女が浮かべた表情だ。シナリオ に囲まれ、空に消えていくフレップとコロを と書かれている。また二つめの場面は、雪狼 最初の場面は、自分を慰めにきた無邪気なホ うことを強く印象づける。 るいは観客がその亀裂をのぞき込み彼女の心 いる。彼女の言葉にならない胸のむすぼれが が実際の画面で描かれたヒルダの表情は、ど ルスに向けられた表情。ト書きには「嗤い」 がら悪魔グルンワルドの妹として育てられた 『太陽の王子ホルスの大冒険』のヒロインだ。 少女の名はヒルダ。ヒルダは、人でありな

表現には賞味期限、あるいは耐用年数がある。革新的な表現と思われたものが、一定のはよって上書きされてしまいたり、後の表現によって上書きされてしまったりすることがしような存在になってしまったりすることがしばしばある。もちろん『ホルス』にも一部そうばしばある。もちろん『ホルス』にも一部そうがが、映画の最も中心にあると思われるヒルだが、映画の最も中心にあると思われるヒルだが、映画の最も中心にあると思われるヒルだが、映画の最も中心にあると思われるヒルだが、映画の最も中心にあると思われるといて、作品全体が現在を呼吸している。として、作品全体が現在を呼吸している。として、作品全体が現在を呼吸している。

にまで対象観客を広げたドラマ作り」。二つ

果として繰り返し指摘されている部分を教科

書的な誠実さで以下のように挙げてみよう。

一つは「子供向けにとどまらない、青年向け

だわり」。もちろんこれらの指摘はその通り るための演出・演技の開発」。そして 正しいのだが、しかし『ホルス』と聞いて、 するために導入された生活・労働描写へのこ に値する共同体、を実質あるものとして提示 目は「それまでの作品には見られなかった、 一律背反に苦しむ複雑な人物とそれを描写す が守る

制作期間は足かける年

明らかになるだろう。

果がどのように達成されたかも、

る。 に目にすることができる。また監督の高畑勲 ジが固まっていったのか、その過程を具体的 子ホルスの大冒険』は、イメージボードとシ 章全部を使って『ホルス』の制作過程を紹介 してのキャリアを振り返った同書では、 まみれ 増補改訂版』。大塚がアニメーターと は作画監督を務めた大塚康生による『作画汗 要な書籍・ムックを以下に3冊挙げる。一つ 演出を行っていったのか、具体的に記してい ス』の物語を表現するにあたってどのように は『ホルスの映像表現』を著しており、『ホル ナリオが掲載され、どのように作品のイメー している。また『ロマンアルバム 太陽の王 『ホルス』の制作過程を知ることのできる主 第五

戦い抜いたのだ。スタッフはまず、これまで 闘争であり、 うなら『ホルス』の制作はそれ自体が一つの 詳細はそれぞれの著作に譲るが、一言で言 スタッフは一丸となってそれを

この時点で当初予定されていた1月作画イン

する検討会に提出されたのが66年3月28日。 シナリオとキャラクターが、会社役員が出

品への礼儀ではないかと思う。

先の二つの成

え続けることが、未だ現役でありつづける作 に響くのかを、いささかの回り道をしつつ考 位置している。この二つの場面に驚いてしま

ったのなら、それらがなぜそれほどまでに胸

品の最も重要な、

心臓といってもいい場所に

ものと考えたほうがふさわしい。

ヒルダの二つの場面は、『ホルス』という作

するために悪戦苦闘し、その結果生まれ出た

でしまった作品像をなんとかフィルムに定着

それらはスタッフが自分たちの脳裏に浮かん れそのものが作品制作の目的ではなかった。 りはしまいか。先に挙げた三つの要素は、そ にまとわりつく、作品を自分の目で発見する とするならば、そこには「教科書通りの答え 何も考えずにこの三つを即座に答えてしまう

ことを放棄した者の雰囲気が漂うことにはな

その過程で のアニメーションにはなかった新しい表現と 鉄筋コンクリートだ」。大塚が当時の制作部 るのに、きみたちがやろうとしていることは きみたちにプレハブを作ってくれといって はオーバーし、予算は膨れ上がった。「会社は さらに会社と戦った。もちろんスケジュール 格闘し、その格闘そのものを継続するために、

長から言われた言葉だという。

画

大塚は「高畑が監督をすること」を条件に作 た。深沢と高畑のキャッチボールで完成した を分かり合っていたのが理由だったという。 畑は副委員長を務めている)、ものの考え方 動を通じて(例えば62年に大塚は書記長、 冴えと粘っこい仕事ぶり、それに加え組合活 のは、『狼少年ケン』(63)などで見せた演出 画監督を引き受ける。大塚が高畑を推挙した 画監督をやってほしい」と声をかけられた。 をベースにしたオリジナルストーリーと決まっ (現・東映アニメーション) から「次回作の作 物語は深沢一夫の人形劇『チキサニの太陽 企画の端緒は65年3月。大塚が東映

シナリオを表現しきれないと15分の延長を会 当初の予算7000万円を大幅にオー 期間は実に足かけ3年にもわたり、 開。 踏みとどまった。そして67年1月、制作が再 作品の計画縮小などの要求があったが、スタ ンテ作業を続けた。この間に会社サイドから 由に制作中断が言い渡される。作画スタッフ が10月、会社側からスケジュールの遅延を理 編である。ゼロックスの導入によりアニメー で予定したさまざまなシーンが切りつめられ った。それ以外の部分でも上映時間の枷の中 社に再三求めていたが、これは認められなか る1億3000万円にも達した。 ッフは粘り強く交渉を続け、 トにセルに転写できるようになった。ところ ターの描いた線の持つニュアンスがダイレク (マシントレス)を全面的に使用した最初の長 レス(ハンドトレス)ではなく、ゼロックス た。ちなみに『ホルス』は従来の手書きのト テ作業にイン、追って作画作業もスタートし の予定をオーバーしていた。4月から絵コン 14 時テレビの仕事に戻り、高畑と大塚はコ 翌68年3月に初号試写が行われた。 初から高畑は1時間20分の上映時間では 最小限の譲歩で 制作費は バ 制作 1

> の記憶を記している。 の記憶を記している。 の記憶を記している。

動画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64動画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64切画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64切画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64切画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64切画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64切画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64切画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64

たいてながいます。一切だったのだろう。 れは後に撤回されたようだが)があったことなども、こうした危機感を一層具体的なものなども、こうした危機感を一層具体的なものなども、こうないでは、

ることになった。また止め絵で展開された群

狼の襲撃シーンは会社の要求に従った結果で、

ば、東映労組は情熱の炎を大きく育てた。ふ るまでもない。 労組の存在が『ホルス』における村 にすぐに現れたという。『ホルス』は、そうし ちなスタッフの意思疎通の場であった。こう 各パートに分かれているため交流が失われが 時の東映労組は活動を通じて互いが人生観、 ガンの実践の場として選ばれたのだった。 い漫画映画を作ろう」。『ホルス』がそのスロ いご、だろう。東映労組のスローガンは として感じさせる一因だったのだろう。 と重なりあう存在であることは改めて指摘す 独自の宣伝活動もまたよく理解できる。 た流れの中で生まれた、まさしく組合員にと に制作された『わんぱく王子の大蛇退治』(63 能した。例えば組合結成の効果は、その直後 した交流は「自分たちが作るべき作品像」の 世界観を語り合うことができる場所であり って一自分たちの作品 イメージをスタッフが共有する場としても機 長編終焉に対する危機感が情熱の火種なら であり、 先述の労組 よ

宮崎駿と森康ニの功績

なくてはならない。
また『ホルス』の制作過程を紹介するのな

労組」と語るほど熱心な組合員の一人だった。 岩男モーグ、氷のマンモス、ホルスの父との ジボードを描いて積極的にアイデアを提案。 もまた労組で書記長を務め、最終学歴は東映 畑が新たに考え出した肩書である。 レジットは、こうした宮崎の貢献に対して高 に重要な役割を果たした。場面設計というク 高畑のパートナーとしてイメージを固めるの 階でも、さまざまなスケッチを大量に描き、 ることになった。またストーリーを詰める段 さまざまなものが実際に作品に取り入れられ 死別と旅立ちのイメージ、ヒルダの衣装など 階から、スタッフの中でも特に大量のイメー 高畑と大塚が作品のイメージを探っている段 イデアを求めることが行われていた。宮崎は、 だけでなく、作画などのスタッフから広くア 当時「作品参加」といってメインスタッフ なお宮崎

方、森は同じくベテランの大工原章とと

は、さまざまな工夫の結果、苦悩をたたえた場面の一つ、ホルスを「嗤う」ヒルダの表情

う発見があったり、あるいはヒルダの二つの離して描くことで〝らしさ〟が生まれるといろな目をしたヒルダの場合はほんの少し目をから新たな表情演技が開発されていった。虚

イン以上に難問だった。しかし試行錯誤の中

ヒルダの心のゆらぎを表現する演技はデザ

を行った人物だ。森が『ホルス』に参加した れたエピソードが紹介されている。 高畑に「おだやかな口調で それでも厳しく あまりの要求の厳しさに適当に描いていくと 世界』への寄稿文)。また「もぐらの歌」にも もあったという(大塚による「もりやすじの 要求は非常に粘り強く、時に森が「そんなに をまとめるところからスタートした。高畑の ルダのイメージボードを参考にキャラクター フォルム重視のキャラクターを統一する仕事 ニメーション史上初の作画監督の任に就き り、『わんばく王子の大蛇退治』では、日本ア もに東映動画のアニメーターの柱の一人であ 言うなら自分で描いてよ」と突き放す一場面 のは制作再開後のこと。高畑から渡されたヒ 敵意をもって描いていますね」と」指摘さ

がかすかにほほえむ場面である。ヒルダの場面のもう一つ、吹雪の中でヒルダとで表現された。こうした描写の到達点が、とで表現された。こうした描写の到達点が、目と眉に、笑っている口元を組み合わせるこ

森がヒルダを描いたことにより『ホルス』は作品的な成功を収めることができた。あるは作品的な成功を収めることができた。あるないだろう。それほどまでに森の描いたヒルダは圧倒的であった。

高畑は「森さんはこのシーンが必要とするものを理解し、なおかつそれを表現する力をものを理解し、なおかつそれを表現する力をせる微笑を私は絶対に忘れないだろう」(『ホルスの映像表現』)と特記し、大塚は「それまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーション映画の中のヒロインが見せてくれたことのない重厚で繊細な演技を達成しているのだ」(『もりやすじの世界』への寄稿文)と書いている。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現する力を表現する。

のではないか?

ヒルダの中では悪魔と人間

「劇的」なアニメーション

というのならば、吹雪の中の口元もまた、 ぱな比喩で言うなら、制作スタッフの3年に という問いかけについて、こちらの知りたい かのはずみで歪んでしまった挙げ句の笑顔な 歪められた顔なのだ。そして歪められている んだ顔。これは内側にある大きな力によって そが本稿で考えようとしていることなのだ。 何が起きたのだろうか。その「命中の衝撃」こ だったのだ。では、その弾丸が命中した瞬間 ことはその弾丸を正確な照準で撃ち放つこと な弾薬を用意する作業であり、 わたる戦いはその何かを実現するために必要 では不可能な何かがあるのだ。例えば大ざっ こには制作の過程を洗い直して分析するだけ 答えが浮かび上がってきたわけではない。そ 面はどうしてあれほどまでに感動的なのか、 過程を復習したところで、ヒルダの一つの場 ものがドラマであった。しかし、こうして制作 まず最初の場面。ヒルダの般若のように歪 以上のように『ホルス』の制作はそれその 森が達成した 何

いか。 きるのではないか。これまでずっと彼女を苛 的」と呼びならわすことができるものではな 浮かび上がる何か。それはもしかすると「劇 ンスの失調から生まれた歪みということがで たのだ。また、吹雪の中の微笑みもまたバラ によってヒルダの体が歪み、「嗤い」が生まれ ランスがとれているが、ホルスの存在が加わ な合力を生み出している。普段はそれでもバ ない(もし、そうだったらヒルダの演技はも の裏表のように明確に分かれているものでは の力が拮抗している。その二つの力はコイン 元はやさしくはかなげに歪んだに違いない。 のバランスが崩れた結果として、ヒルダの口 んできた悪魔の力がふっと消えてしまい、力 った結果、バランスが崩れた。その崩れた力 の力は常に同時に存在し、 っと簡単だっただろう)。ヒルダの中の二つ 一つの拮抗する力のバランスが崩れた瞬間に この歪みをなんと呼べばいいのだろうか。 入り混じり、 複雑

のだろうか。ここではギリシア悲劇から現代ろうか。例えば物語を語ることを生業としてろうか。例えば物語を語ることを生業として

的なるものについて考えてみたい。の『・劇的』とは』(岩波新書)を参考に、劇の戯曲までを題材にした、劇作家の木下順二

まう。 そのつらさを分かることもなくただ幸せそう にとってはつらいことだった。だからこそ 事は満足にできない。グルンワルドはそれを 悪魔の部分のほうが際だってしまうことだっ は、村にいるとヒルダの人間とは違う部分、 だ。しかし村の中に入って明らかになったの に気づかず、不用意な慰めの言葉を発してし になる。しかも、このねじれにホルスは一向 狙っていたのかもしれないが、それはヒルダ にならず、女ならば普通にできるはずの針仕 た。歌を歌えば誰もが手を休めてしまい仕事 いた。だからホルスに導かれて村に赴いたの れはそのままヒルダに当てはまる。 的、の要素の一つであります」とあるが、こ いう構造、平たくいえば成り行きは、 つほどその願望から遠ざからざるを得ないと 的なるものについて考えてみたい。 に見える人間へ、嫉妬と憎悪を募らせること ヒルダは、人間と暮らしてもいいと思って 例えば同書の一節に「願望を強く持てば持 (略)~劇

高畑は、このヒルダの「嗤い」について次

のように記している。「悪魔の妹としていまにない、そしてそれが自分の苦しみであり悲しない、そしてそれが自分の苦しみであり悲しみである。そんなことが話してしまえると思っているのか。何もわかっていないホルスを嗤っても、それで自分の絶望や悲しみが軽くなるわけでもなくさらに深くなるだけだ。いや、こんなかたちで苦しみをホルスに話してや、こんなかたちで苦しみをホルスに話してや、こんなかたちで苦しみをホルスに話してや、こんなかたちで苦しみをホルスに話している自分の弱さを、そして自分の呪われた運命をもはや嗤うしかないのだ。、嗤かれた運命をもはや嗤うしかないのだ。、嗤

吹雪の中に立つヒルダの表情もまた、この ような「願望を強く持てば持つほどそこから 遠ざかる」というパラドックスの果でを見た 上で、浮かび上がってきた表情だといえる。 ヒルダは雪狼に襲われるフレップとコロに はヒルダが名実ともに人間であるという証に はセルダが名実ともに人間であるという証に ほかならない。しかも、自分が人間であると いうことを意味するのも分かっている。人間と うことを意味するのも分かっている。人間と して生きるということは、自分には不可能な

のだという事実をヒルダは静かに受け止めて

合における一劇的」の条件についてアリスト

木下順二は同書で、ギリシアの古典劇の場

であっても、人間として生きられるということは絶対的に幸福なことであることは間違い がない。それをヒルダは喜び、そして喜んでがない。それをヒルダは喜び、そして喜んでがない。それをヒルダは喜び、そして喜んでがない。それをヒルダは喜び、そして喜んでがない。自分を見ている自分がいる。しかし、いつも自分を見ている自分がいる。しかし、いつも自分を見ている自分がいる。しかし、いつも自分を見ている自分がいる。しかし、いつも自分を見ている自分がいる。しかし、いつも自分を見ている自分がいる。しかし、が現役の作品である理由の一つになっているが現役の作品である理由の一つになっているが現役の作品である理由の一つになっているが現役の作品である理由の一つになっている

一方ホルスだが、彼はヒルダほど透徹な自意識を持っているわけではないが、それでも間違いない。ホルスが展り見していることにはやはり劇的なドラマを内包していることにはに人間の村で仲間を得て暮らすことだ。しかし実際には、ホルスがそう願ったことが、村を悪魔の危機にさらすことになり、同時にヒルダを苦しめることになる。

ことは間違いない。

る。

いた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることになり出してしまう。その結果起きる登場人物の環境の大変化のことを指す。ホルスの場合、願うことで願望から遠ざかるだけでなく、ヒルダの「あなたが助遠ざかるだけでなく、ヒルダの「あなたが助けてくれたヒルダは、本当はあなたの敵よ」という二人にとって残酷な一言までも引きずり出してしまう。その結果、ホルスを支えてり出してしまう。その結果、ホルスを支えていた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることにないたが、

を作表現や演出は、新たな挑戦をすることが を体のドラマは青年向けの雰囲気を漂わせ、 全体のドラマは青年向けの雰囲気を漂わせ、 を体のドラマは青年向けの雰囲気を漂わせ、 を体のドラマは青年向けの雰囲気を漂わせ、 を体のドラマは青年向けの雰囲気を漂わせ、

- 必要になったのだ。

「時代の子」としてのリアリティ

と通じ、そこへ向けてドラマを凝縮すること や「逆転」が潜んでおり、物語はそれら現実 逆に言うのならば普通の人生の中にも一発見 おいて劇的な状況を支える周囲の状況だ。 げてみよう。次に考えることは、『ホルス』に 出すことが可能になるのである で、観客にとっても切実な劇的な状況を描き くずし的に進むことが普通だからだ。しかし、 はならないような凝縮を避けるように、なし 実の観客にとって、自分が否定されるような い。そういう「発見」や「逆転」をしなくて ってこない。木下順二も触れている通り、現 っては、劇的場面の持つ切実さは観客に伝わ に苦しんでも、それが絵空事と思われてしま 発見」「逆転」の経験というのはほとんどな だがこの答えに満足せず、さらに思考を広 いくらスクリーンの中の人物が劇的な葛藤

を加えている。木下は「悲劇を見て涙を流しである「浄化(カタルシス)」についても解説

しかしカメラを向ければ

「現実の風景」が

~価値の転換~をオイディプスと共に観客も たり恐怖を味わったりすることで心のしこり とは何かを観客が考えるようになるところに 認識し、自分自身にとっての を例に以下のように説明する。「(筆者注・オ て自分の考えるカタルシスを『オイディプス』 のように見なすもの」として否定する。そし スの効果は「一過性」に過ぎず「演劇を銭湯 十分かつ俗流的」であり、そういうカタルシ を洗い流すこと」という辞書的な解説を、「不 とでもある。 ルさが物語世界に求められ、それによって観 要があるのだ。つまり劇的状況を描き出すた や現実に非常に近いものとして感じられる必 本質はあるのだろうと思います」。 にドラマというものの――"カタルシス"の イディプスの体験した「発見」「逆転」による) とを実感できる必要があるのであるというこ 客が自らの世界と物語世界が地続きであるこ めには、写実とは違う意味での、一種のリア は、物語の世界のことをあたかも自分の人生 「オイディプス王」というドラマの――一般的 このように劇的な体験を観客が体験するに が価値の転換

る。

写り込む実写ならいざしらず、アニメーショ 実作りというのは、日本のアニメーションで 界作りというのは、日本のアニメーションで は試みられていなかった。むしろアニメーションで は試みられていなかった。むしろアニメーションで め、もともとが絵で事であることのメリット を生かして、リアルな物語世界を構築するの ではなく、空想的で楽しく夢のある作品を作 るべきだと考えられていた。これは劇的から るべきだと考えられていた。これは劇的から

『ホルス』の当時、「アニメーションらしさ」と 『ホルス』の当時、「アニメーションらしさ」と に挿入されるミュージカルシーン、写実的で はなくより空想的な飛躍に満ちたアクション の描写などがそれにあたっていた。また、初 の描写などがそれにあたっていた。また、初 期の東映動画の長編で意図的に立体的なカメ ラアングルを避けたのは、幼児が分かりやす いようにという配慮だったという。この当時 は、アニメーションは大きな動く絵本の域に 生きていたのである。そこには商業長編アニ メーション=漫画映画といえばディズニーと メーション=漫画映画といえばディズニーと

も相当強くあったことが想像できる(「60年代 あるいはそちらのほうがふさわしいと考えら 訂版』所収)。 らしたもの」高畑勲『作画汗まみれ 増補改 頃の東映動画が日本のアニメーションにもた メーションらしく」という規範が制作者側に ると一種の企画の混乱であり、当時は「アニ しくしようと工夫していた。これは今から見 のような要素を盛り込み、アニメーションら れる題材を選んでいながらも、 いった実写で映像化されたことがある題材 年猿飛佐助』(59)、『安寿と厨子王丸』(61)と な傾向の作品のみならず、『白蛇伝』(58)、『少 東映動 画の長編アニメーションでは、 なんとか前記 明朗

とかし『ホルス』はこうした混沌とした段 動物や音楽シーンについても『ホルス』はそ ういう要素を取り込みつつ独自の視点で消化 を試みているが、これについて詳述している を試みているが、これについて詳述している た、作品の基本姿勢をこう語る。「これから がまる映画はたとえウソのように見えても本 始まる映画はたとえウソのように見えても本

> 合い、内容の展開や人物の行動をじっくりみ合い、内容の展開や人物の行動をじっくりみつめてもらいたい」(『ホルスの映像表現』)。 物語世界を現実と地続きに感じられるには、例え平面で展開するセルアニメーションであっても「存在感のある空間」が描き出されることが不可欠だ。しかしこれは、物語世界と切り離しては存在し得ない。もっともら界と切り離しては存在し得ない。もっともられることが不可欠だ。しかしこれは、物語世界と切り離しては存在し得ない。もっともられることが不可欠だ。しかしこれは、物語世界が情楽されているからこそ、そしい物語世界が情楽されているからこそ、そしい物語世界が情楽されているからこそ、それを表現するために、「存在感のある空間」が必要になるのである。

「ホルス」の場合は、村を守るという物語を 「ホルス」の場合は、村を守るという物語を に考えられた。その村では当然ながら村人た たさのは、従来の長編アニメーションの演出 たものは、従来の長編アニメーションの演出 たものは、従来の長編アニメーションの演出 たものは、従来の長編アニメーションの演出 たものは、従来の長編アニメーションの演出 たものは、だかこうし ない。ここで観客を「次々と起こる出来事に積 極的に立合」わせる演出が必要とされてくる のである。先に書いた「、守るに値する共同 のである。先に書いた「、守るに値するために導

入された生活・労働描写へのこだわり」にお

と地続きにすることと同じなのだ。ける「実質」とは、物語世界を現実とちゃん

さらに『ホルス』の場合、高度成長期における共同体の崩壊やベトナム戦争における村の破壊などの時代背景が、村という存在をいっそう現実に結びつけていた。またホルスと村の関係を考え直してみても、村とホルスが村の関係を考え直してみても、

ていた(だからこそ、それが失われ、 が知らないことを、 わかっていなかったのである。そしてホルス はまだ村が人間存在の基盤であることがよく としての仲間だけを信じていたのだ。ホルス 結ばれるものなのかよくわからず、ただ観念 ものなのか、自分と仲間はどのような関係で 信じてはいたが、彼は、その仲間がどういう 行き、お前の仲間のところへ」という遺言を セリフではないだろう。ホルスは、 迷いの森の中で迷わされたがために漏らした さん、僕の仲間って誰?」。これはホルスが もつぶやくのだ。「仲間? 誰なんだ、おとう しかし、迷いの森に落ちた時にホルスはこう ホルスは確かに村を守ろうと戦ってい 父は仲間とは何かを知 お る。

世界=都市に住まざるをえなくなった世代な に就職する人)の主要な部分を占めていたと は、地理的移動を伴う新卒者(学校を出て町 農家の子供たちは学校を卒業後、家を出て都 場で働くという現象 少と工場労働の増加は、世代間の移動現象だ だった。ここで重要なのは農業就業人口の減 ピードは欧米よりもはるかに速い激烈なもの に増加したのは工場労働者だ。この変化のス 種の時代の裂け目を飛び越えていたのである。 いう意味で、当時の農家に生まれ工場に就職 いう。彼らは親が住んでいた共同体とは別の 市部に住むようになった。当時、農家の子弟 日本の農業就業人口は激減する。その代わり 変化した時期だ。50年代から60年代にかけて そしてそうした感覚は、同じ世代にも広く共 した若者たちは、知らず知らずのうちにある て日本中を覆う都市化の前触れであり、 のだ。それは単なる空間の移動でなく、やが のである。また工場は都市部に集中しており、 工場労働者に転業したのではない――だった ったという点だ。つまり親は農家で息子は工 高度成長期は日本の構造そのものが大きく 農家が土地を売って そう

> りと背負っている「時代の子」の側面も持 物は、そのように現実の世界の影響をしっか えてはこないだろうか。ホルスという登場人 居場所が定まりきらないホルスが重なって見 求めつつもそれが何かを知らず、村で自分の 有されていたに違いない。 ていたのだ。これはヒルダもまた同様だ。 そう考えると当時の若い世代と、共同体を

びる様に絶望し、世捨て人となったのだ)。

後半には大手出版社のマンガ誌に参加するよ こそ、登場人物の劇的なドラマが観客にカタ ばれ、その中に入り込み、それによって生々 うことは、このように現実がフィクションと結 うになっていった。また60年代の貸本劇画の が中心だったが、作家の一部はやがて10年代 分野は、50年代半ばに生まれた。当初は貸本 画家白土三平の作品からの絵柄の影響につい ルシスを与えることが可能となっているのだ。 感じられるものであり、そうした世界だから しい手ごたえが生まれるということである て触れた箇所がある。白土も含む「劇画」の 『ホルス』の物語世界はこれ故に実感を持って 物語が強い現実感を持って迫ってくるとい 余談だが「ロマンアルバム」を読むと、劇 とができる。

よりリアルな物語世界を求めて青年向け分野 える『ホルス』も、このような児童文化が 変異」(『作画汗まみれ 増補改訂版』)ともい 動画の長編アニメーションにおいては 出は、マンガというジャンルが青年向けのメデ に受け止められた。劇画の大手出版社への進 れはある種の生々しさ、リアルさとして読者 で、暴力などを積極的に描くことであり、 童マンガにはなかった荒々しく大胆なタッチ だろう)。劇画の特徴の一つは、それまでの児 へと拡大していく、流れの中に位置付けるこ ィアへと拡張していく動きでもあった。 (彼らの多くはきっと両親が農家だったこと

映画の位置は、現実と物語の中間

ようだし。 ころにこの映像を使ったもの 「どうも現実と物語の中間あたり、曖昧なと さて、ここで思い出される言葉が一つある。 (映画)はある

もちろんここで黒沢が指しているのは、映像 ついて語った一文だ(『映画はおそろしい』)。 映画監督の黒沢清が 、映画 の立ち位置に

主な読者は、 工場労働者の若者だったという

は「映画」をその間になんとなくあるものとは「映画」をその間になんとなくあるものとは「映画」をそのまま撮ればこれまた「人を一人ぐらい殺してみろ」と言われてしまう。要するに、「現実」そのままではないが、絵空要するに、「現実」そのままではないが、絵空要するに、「現実」そのままではないが、絵空を一人ぐらい殺してみろ」と言われてしまう。

ヒルダの二つの場面はどうしてあれほどまでに感動的なのか。その答えはこの黒沢の言葉に潜んでいるのではないか。ヒルダが嗤い、あるいは微笑んだあの二つの場面の背後にはあるいは微笑んだあの二つの場面の背後にはあるいは微笑んだあの二つの場面の背後にはあるいないか。それは、それまでの長編アニメーションが育ってきた世界からの脱皮であり、「アコンが育ってきた世界からの脱皮であり、「アコンが育ってきた世界からの脱皮であり、「アコンが育ってきた世界からの脱皮であり、「アコンが育ってきた世界からの脱皮であり、「アコンが育ってきた世界からの脱皮であり、「アコメーションという手法で映画を作る」といるが育ってきた世界が生まれた瞬間だ。二つの場面ら新たな世界が生まれた瞬間だ。二つの場面ら新たな世界が生まれた瞬間だ。二つの場面ら新たな世界がらいまうというにはだからこそ、今まで見たことがないよう

を何かが立ち上がる瞬間の官能が記され、観

うスタイルが確立したということでもある。 をそれほどまでに徹底して考えなくても、ど 「(映画的なアニメという)その定義は非常に の作品の最大の差は、「ホルス」は既存のアニ そういう意味で、「ホルス」と「ホルス」以後 のように振る舞えば映画的に見えるか」とい 度になったということは、現実との結び付け 作品と共通しているということでもある。制 びて見えないのは、この「映画としてのアニ 度として成立している。『ホルス』が今も占 ーション」というアプローチは今や、一つの制 ひとつとなっている」(一広告批評」2002年 で映画を作ること』が現在、アニメの目標の 求める作り手も、観客も少なくない。『アニメ 曖昧であるのだが、アニメに映画的な魅力を で映画を作る」というスタイルが生まれた。 メーション」というスタイルが、現在の多くの 『ホルス』から始まった「映画としてのアニメ 5月号、小黒祐一郎)という発言がある通り こうして『ホルス』から、「アニメーション

して捉えている。

品でありつづけているのだ。 長い回り道だったが、以上のようなことが 背景に潜んでいるからこそ、ヒルダの二つの 背景に潜んでいるからこそ、ヒルダの二つの であり、『ホルス』は現役の作

ヒルダの末裔、タエ子

締めくくりたい。
「おルス」の影響を簡単に見て、本稿をける『ホルス』の影響を簡単に見て、本稿をない。最後に宮崎と高畑、一人の監督作におない。

『ホルス』の影響というとまず誰もが筆頭にあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とでな共同体と出会い、そのために働くことになる」というパターンをそのまま受け継いでなる」というパターンをそのまま受け継いでいる。

一方高畑作品を見ると、宮崎作品のような直接的な類似はあまり見られない。しかしス のパラドクス」や「発見→逆転→カタ がオジブリで手がけた長編を分析すると、 直接的な類似はあまり見られない。しかしス

「映画」にならざるをえなかったという点だ。

メーションという制度を食い破るようにして、

知らされて深く混乱するという「発見と逆転 好きが所詮皮相な遊びに過ぎないことを思い 主人公タエ子は、そのままホルスやヒルダと た1本だ。故郷をもたないまま田舎に憧れる ぱろ』(91)は、それらの要素が見事に調和し 戦ぽんぽこ』であった。また『おもひでぽろ 込んだ世界観」を徹底した結果生まれたのが ラドクス」そのものであるし、「現実が紛れ の墓』(88) の清太の心情はまさに「願望のパ う要素が随所に発見できる。例えば『火垂る 感 うに『おもひでぽろぽろ』は、現実との距離 れていく。この映画は制作にあたって、 を経験し、、、迷いの森、へと迷い込んでしま 太い線で結ばれている。彼女は、自分の田舎 アニメーションによるフィクショナルなドキ なのか、と考えを広げた瞬間、また新たな疑 ス』との共通点が多い。 のベニバナ作りを徹底的に取材した。このよ 言により、 ユメンタリー 『総天然色漫画映画 平成狸合 ホケキョ しかしながら、では高畑の長編最新作 キャラクターの心情の流れなど、『ホル タエ子の心は解きほぐされ浄化さ 有機農法に携わる青年トシオの発 となりの山田くん』(99) はどう

れることを感じつつ、『ホルス』に関する本稿にいることを感じつつ、『ホルス』に関する本稿で語ってきた「映画」ではなく、正統な「長編アニメーション」なのである。ではないに 『となりの山田くん』が「映画」ではないと言い切れるかどうか。『ホルス』で始まったと言い切れるかどうか。『ホルス』で始まった。『ホルス』以上に難しい新たな問題が提起されることを感じつつ、『ホルス』に関する本稿

F) 『作画汗まみれ 増補改訂版』(大塚康生、徳間書

『ジブリ・ロマンアルバム 太陽の王子ホルスの大冒険』(徳間書店)

『日本アニメーション映画史』(山口且訓・渡辺泰、間書店)

アニメーターの自伝

もぐらの歌』(森康二、

『アニメーション研究資料 VOL.1』(日本アニメー『もりやすじの世界』(二馬力)

『三劇的』とは』(木下順二、岩波新書)ション学会)

を締めくくることにする。

『階層化社会と教育危機』(苅谷剛彦、有信堂)『映画はおそろしい』(黒沢清、青土社)

藤津亮太(ふじつ りょうた)

1968年生まれ。アニメ評論家。静岡県藤枝市1968年生まれ。アニメ評論家。静岡県藤枝市・中本で旬報社)、「千尋と不思議の町」(構成執筆・井木で旬報社)、「千尋と不思議の町」(構成執筆・井木で旬報社)、「千尋と不思議の町」(構成執筆・徳間書店)など。

全13巻 好牌発売中! スタジオジブリ絵コンテ全集 第一期

◎すべてA5版ソフト/函入り

風の谷のナウシカ

宮崎駿 月報ゲスト ■オール2色/578頁/本体2600円 /川上弘美

天空の城ラビュタ

宮崎駿 ■月報ゲスト/本広克行 ■オール2色/702頁/本体2850円

宮崎駿 となりのトトロ

■月報ゲスト/ジョン・ラセター ■オール2色/434頁/本体2400円

火垂るの草

高畑勲 ■月報ゲスト/ロジャー ■オール2色/514頁/本体2600円 イーバート

魔女の宅急便

宮崎駿 月報ゲスト ■オール2色/562頁/本体2600円 南

おもひでぼろぼろ

高畑勲 ■月報ゲスト ■オール2色/602頁/本体2850円

紅の豚

宮崎 駿 月報ゲスト/村上 オール2色/482頁/本体2400円

海が聞こえる/そらいろのたね

望月智充 監督/宮崎 駿 一月報ゲスト/青山真治 |オール2色/586頁/本体2600円 演出/近藤喜文

平成狸合戦ぼんぼこ 高畑動

■月報ゲスト/池澤夏樹 |オール2色/738頁/本体2850円

宮崎駿 耳をすませば/ On Your Mark

■月報ゲスト/本上まなみ |オール2色/534頁/本体2700円

もののけ板

宮崎駿

■月報ゲスト/井上雄彦 オール2色/622頁/本体2800円

高畑勲 ホーホケキョ となりの山田くん

一月報ゲスト/山田太

|オール2色/662頁/本体2850円

千と千尋の神隠し

宮崎駿

一月報ゲスト/宮部みゆき |オール2色/650頁/本体2800円

スタジオジブリ絵コンテ全館 第Ⅱ期

◎すべてA5版ソフト/函入り

劇場用アニメーション映画

メント 監督/宮崎 駿 原作/モンキー・パンチ ルパン三世 カリオストロの城 製作・著作/トムス・エンタテイン

■月報ゲスト/夢枕 獏■オール2色/580頁 本体3000円

メント 脚本・絵コンテ・演出/宮崎 駿原作/モンキー・パンチ 製作・著作/トムス・ ルパン三世死の翼アルバトロス さらば愛しきルパンよ エンタテイン

■月報ゲスト/かわぐちかいじ オール2色/296頁/本体2700円

じゃりン子チエ 劇場用アニメーション映画

トムス・エンタテインメント提携作品 監督/高畑 動 原作/はるき悦巳 東宝、ユニバーサルミュージック、

■月報ゲスト/いしいひさいち |410頁(4色2頁 2色2頁 1色384頁)/本体2800円

RA!、トムス・エンタテインメント提携作品 名探偵ホームズ 小さなマーサの大事件!? ミセス・ハドソン人質事件 青い紅玉

絵コンテ・演出/宮崎 駿

■月報ゲスト/マルコ・パゴット オール2色/394頁/本体2800円

絵コンテ・演出/宮崎 駿 RAー、トムス・エンタテインメント提携作品 名探偵ホームズ 海底の財宝 ドーバー海峡の大空中戦! ねらわれた巨大貯金箱

■月報ゲスト/荒俣 宏■392頁 (2色296頁 1色9頁)/本体2800円

(本体3,200円) 正值3,360円(5%) 黨 脚 职 出 SBN4-19-861703-1 C 田 通 出 量 阊 が開用ア 學 (株) 技文卦 # 取次 一代文式充辭 K %9辩 **西宝** 円096,6 売 力 (株) 徳 間 SBN4-19-861703-1 C007 書 店 演 出 高 畑 勲 定価3,360円(5%) (本体3,200円) このスリップは機械処理 いたしますのでコードの 部分は汚損したり曲げた

りしないで下さい。

(本体3,200円) (%) 日098(8) 平域(3) SBN4-19-861703-1 C0074 ¥3200 黨 职 冒 田 画 出 畢 阊 學 (株) 矮文卦 # 写 米 邓 一九又玉.五酥 %9辩 西京3,360円 売 上 力 (株) 徳 SBN4-19-861703-1 C0074 書 店 演出 高 畑 I 勲 定価3,360円(5%) (本体3,200円) このスリップは機械処理 いたしますのでコードの 部分は汚損したり曲げた

りしないで下さい

